

© Sylvie Schröder

Sei Solo.

Bach.

Sei Solo.

*Dévoiler une musique dissimulée dans les Sonates et Partitas pour violon seul de
Johann Sebastian BACH*

Radboud OOMENS – violon
Johan RIPHAGEN – basse et arrangement
Géraldine JEANNOT – soprano
Maximin MARCHAND – contre-ténor
François ISSEREL-SAVARY – ténor

Pourquoi cinq personnes pour interpréter les Sonates et Partitas ?

Parce qu'une musicologue allemande a découvert que ces pièces pour violon seul – gageure et crainte respectueuse de tout violoniste qui se respecte – renferment une musique dissimulée aux oreilles non averties. Il faut donc bien un violoniste accompagné par quatre chanteurs chevronnés pour révéler ce qui n'est pas écrit, entendre ce qui est caché.

Et parce qu'on est pas trop de cinq pour révéler l'impalpable.

« Je m'imagine Jean-Sébastien Bach à son clavier. Dans sa tête les sons majestueux des cathédrales polyphoniques construites par ses précurseurs. Il cherche, il trouve. Sous ses doigts le tissu multicolore d'une fugue merveilleusement construite se déploie et remplit l'espace telle une prière, telle une sculpture. Et soudain cette idée : pourquoi ne pas faire la même chose juste avec un violon : construire des cathédrales de sons, ad majorem Dei gloriam.

Alors il prend son violon. Il cherche et trouve : Sei solo a violino senza basso accompagnato »

J.Riphagen

Le Projet

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Bien qu'il puisse paraître étonnant de convoquer Lavoisier pour parler d'un projet sur J.S.Bach, c'est en s'y plongeant que nous apparaît la limpidité de cette maxime : nous ne perdons rien, n'ajoutons rien, et ce faisant pourtant, transformons tout.

Mais commençons par le début : Helga Thoene, violoniste et musicologue s'est penchée, comme nombre de ses collègues, sur les Sonates et Partitas BWV 1001-1006 qui sont parmi les plus analysées des œuvres de Bach. Complexité des compositions, virtuosité requise, méticulosité de la conception... On ignore jusqu'à la raison de leur écriture. Nombreux sont les interprètes qui ont l'intuition d'un au-delà de la beauté et de l'inventivité, d'un « quelque chose » qui, comme un message mystérieux, nous touche et nous interpelle, que l'on joue ou que l'on écoute cette musique. Certains mettent en évidence l'architecture, d'une finesse et d'une solidité rarement atteintes ailleurs. D'autres y voient des messages numérologiques.

L'une des conclusions de Thoene est que Bach aurait voulu donner un contexte religieux à ce cycle d'œuvre en l'associant avec les trois fêtes chrétiennes principales : Noël, Pâques et la Pentecôte. Pour étayer son hypothèse, elle se base sur des nombres (de mesures, de notes) et sur la gématria - la science qui transpose les notes en lettres et en chiffres, mais oui ! Autre argument déterminant : des lignes mélodiques simples, dissimulées dans des phrasés plus larges du violon, qui font référence à des mélodies chorales dont le texte, une fois identifié, peut indiquer l'appartenance à l'une de ces fêtes. Ce sont ces lignes que nous nous attachons à identifier et à rendre audibles.

Si l'on peut toujours gloser sur ces découvertes, il est indéniable que mettre en avant les structures mélodiques souterraines de l'œuvre en les chantant y rajoute une puissante dimension supplémentaire : entendre ce qui est caché. C'est quelque part un envers de l'œuvre que l'on vous propose de découvrir ici : la mise en lumière des flux qui l'innervent, la sève mystique qui circule sous l'archet.

Ainsi nous ne perdons rien, n'ajoutons rien, et ce faisant pourtant, transformons tout.

L'équipe

Géraldine Jeannot *Soprano*

se forme au chant lyrique et en musique ancienne aux conservatoires d'Avignon et d'Aix. Avec une affection toute particulière pour la musique ancienne, elle se perfectionne lors de nombreuses masterclasses avec des artistes tels que Philippe Jaroussky, Claire Lefiliâtre, Stéphane Fugot. On a pu l'entendre dans différents rôles sur des scènes d'opéra (Avignon, Clermont Ferrand, Aix) et elle est régulièrement invitée comme soliste par les différents chœurs de la région PACA.

Elle fait également partie du spectacle Marseille mes Amours, du chœur Ad fontes, et de l'ensemble de chant médiéval Mora Vocis. Elle co-fonde en 2020 l'Ensemble Musica ex Anima, spécialisé en musiques baroque et renaissance.

François Isserel-Savary *Ténor*

commence sa formation musicale dès l'âge de 4 ans par la pratique du piano. Autodidacte en chant, il est d'abord choriste et se familiarise très tôt à la technique vocale au sein d'ensembles vocaux à Brest, Paris et en Provence, avant de se spécialiser dans sa tessiture de ténor léger / hautecontre. Il rejoint en 2015 la classe de chant baroque de Monique Zanetti à Aix-en-Provence où il approfondit la maîtrise de ce répertoire, et professionnalise depuis 2016 sa pratique du chant lyrique auprès de la soprano Brigitte Peyré à Manosque, élargissant ainsi son répertoire aux musiques classiques, modernes et plus contemporaines.

Johan Riphagen *Basse*

est chef d'orchestre et compositeur. Il a fait ses études en Hollande (La Haye) avec Ed Spanjaard, à Barcelone avec Antoni Ros-Marbá et à Munich avec Sergiu Celibidache. Après un début en Hollande il s'installe dans la Provence et devient directeur musical du Chœur du Luberon. Il a une affinité particulière avec la musique de J. S. Bach, dont il a donné nombreuses compositions en concert. Il a étudié les recherches de Helga Thoene et a fait les arrangements pour le projet selon ses propositions. En tant que compositeur il a collaboré avec différents projets de films et de théâtre, écrit pour diverses ensembles symphoniques et chorales ainsi que de la musique de chambre. Quelques oeuvres sont enregistrées et éditées sur Emergo Classics.

Maximin Marchand *Contreténor*

Comédien diplômé de l'ERACM, Maximin est également contreténor formé au conservatoire d'Aix en Provence dans la classe de Monique Zanetti. En 2022, après Le Cid et Ruy Blas, il est de la troupe du Tartuffe mis en scène par Yves Beaunesne. En 2023, c'est un Gloria de Vivaldi avec l'Opéra d'Avignon et une série de concerts avec les Voix Animées, ensemble vocal polyphonique renaissance. 2024 voit le début d'une collaboration avec le chœur de chambre Les Éléments. D'autre part il collabore, en ensemble ou comme soliste, avec, entre autres, les ensembles Musica Ex Anima, L'Archivolte, le Songe du Roi, les Offrandes Musicales, le Chœur de chambre Asmara, la Maîtrise des Bouches du Rhône, le Chœur du Luberon et le compositeur Camille Rocailleux, notamment pour la musique du film Un autre monde de Stéphane Brizé et la fiction radiophonique La reine Margot de Laure Egoroff pour France Culture. siques baroque et renaissance.

Radboud Oomens *Violon*

Élève du célèbre violoniste hollandais Herman Krebbers, multirécompensé lors de concours internationaux, il est, dès ses 19 ans violon super-soliste dans « Het Gelders Orkest » à Arnhem en Hollande, puis violon solo de l'Orchestre de chambre de Württemberg Heilbronn en Allemagne, avant de venir au NDR Hambourg comme premier violon en 1984, et devient au fil de sa carrière un chambriste renommé. C'est Helga Thoene qui lui inspire le projet de jouer les sonates pour violon seul accompagné par des chanteurs, les fameux « Sei solo a violino », qu'il a étudié de nombreuses années. Radboud a joué de longues années sur un violon Nicola Amati (1650), qu'il a finalement mis à disposition des jeunes talents. Actuellement il joue un violon Alain Carbonare fait en 2017 à Mirecourt.

Les Programmes

Choral

Christ lag in Todesbanden / BWV 278

Christ gisait dans les liens de la mort

Motet

Nimm, was dein ist und gehe hin / BWV 144

Prends ce qui te reviens et va-t'en

Chorals

Aus tiefer Not schrei ich zu dir / BWV 38

Du fond de ma détresse je crie vers toi

Ach Herr, mich armen Sünder / BWV 135

Ah Seigneur, pauvre pécheur que je suis

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut / BWV 133

Seigneur Jésus-Christ, toi le bien le plus haut

Sonate in A-moll – La mineur / BWV 1003

Grave / Fuga / Andante / Allegro

Messe

Christe, du Lamm Gottes / BWV 233

Christ, toi l'agneau de Dieu - Kyrie

Confiteor / BWV232

Partita in D moll – Ré mineur / BWV 1004

Ciaccona

Bach

Sei Solo
pour la Pentecôte

Choral

Von Himmel hoch da komm ich her

Du ciel, je viens vers toi

Motet

Lobet den Herrn, alle Heiden / BWV 230

Louez le Seigneur, toutes les nations

Choral

Wachet auf, ruft uns die Stimme / BWV 140

Réveillez-vous la voix nous appelle

Motet

Jesu, meine Freude / BWV 227

Jésus, ma joie

1. « Jesu meine Freude »

7. « Weg mit allen Schätzen »

8. « So aber Christus in euch ist »

Sonate in C dur – Do majeur / BWV 1005

Adagio / Fuga / Largo / Allegro assai

Motet

Es war ein wunderlicher Krieg / BWV 4

Ce fut un mystérieux combat

Choral

Auf meine lieben Gott / BWV 136

En mon cher Dieu je crois en la peur et la peine

Partita in D moll – Ré mineur / BWV 1004

Ciaccona

Choral

Wie soll ich dich empfangen / BWV 248

Comment vais-je t'embrasser ?

Choral-Motet

Du stellste, mein Jesu, selber dich / BWV 77

Tu te mets, mon Jésus, toi-même en exemple

Ehre sei Gott in der Höhe / BWV 248

Gloire à Dieu dans les cieux

Motet

Herr, gehe nicht ins gericht mit deinem Knecht / BWV 105

Seigneur, n'entre pas en jugement avec ton serviteur

Choral

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut / BWV 133

Seigneur Jésus-Christ, toi le bien le plus haut

Choral-Motet

Ach Herr, vergib all'unsrer Schuld / BWV 127

Ah Seigneur, pardonne toute notre faute

Alles was Odem hat, lobe den Herrn / BWV 225

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alleluia

Sonate in G-moll – Sol mineur / BWV 1001

Adagio / Fuga / Siciliana / Presto

Motet

Christ lag in Todesbanden / BWV 4

Christ gisait dans les liens de la mort

Partita in D moll – Ré mineur / BWV 1004

Ciaccona

Chorals

Was Gott tut, das ist wohlgetan (BWV 12)

Ce que Dieu fait est bien fait

O Haupt voll Blut und Wunden (BWV 244)

Ô tête couverte de sang et de blessures

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ (BWV 6)

Montre ta puissance, Seigneur Jésus-Christ

Partita vocale

Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude (BWV 182)

Jésus, ta Passion est pour moi pure joie

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird (BWV 108)

Mais quand viendra l'Esprit de vérité

Bleib bei uns, denn es will Abend werden (BWV 6)

Demeure avec nous, car le soir approche

Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182)

Roi des cieux, sois le bienvenu

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12)

Pleurs, plaintes, soucis, frayeurs

Choral

Dein Geist, den Gott vom Himmel giebt (BWV 108)

Ton Esprit, que Dieu donne du ciel

Partita en ré mineur (BWV 1004)

Allemanda

Corrente

Sarabanda

Giga

Ciaccona

Conditions d'accueil

Cession + frais de transports, hébergement, restauration (pour 6 personnes). - **Nous consulter**

Durée de chaque programme : 1h15

Mise à disposition du lieu : minimum 2h avant le début du concert

Lieu : en intérieur, bonne hygrométrie, chauffé en hiver (idéalement à partir de 20°C)

**En cas de cycle, les programmes sont légèrement modifiés pour éviter les doublons.*

Contacts :

Direction artistique :

Johan Riphagen & Radboud Oomens

Diffusion :

bachseisolo@gmail.com - Pauline Cantin : +33 6 74 63 69 65

Médias :

bachseisolo.eu

