

21

sep | dec

BRUSSELS PHILHARMONIC

BIRDS

MESSIAEN & STRAVINSKY

JUN MÄRKL, DIR.
BRUSSELS PHILHARMONIC
JAN MICHELS, PIANO

09.10.2021

[Nederlands: pagina 2](#) --- [klik hier voor de mobiele versie](#)

[Français : page 11](#) --- [cliquez ici pour la version mobile](#)

[English: page 20](#) --- [click here for the mobile version](#)

[Musici / Musiciens: pagina / page 28](#)

concert met de steun van de Belgische Tax Shelter / avec le soutien du Tax Shelter belge & Belga Films Fund



flagey

WELKOM

Exotische natuur, sprookjes en vogelgezang: Igor Stravinsky en Olivier Messiaen op hun best.

“Ecoutez les oiseaux, ce sont de grands maîtres!” was het advies van Paul Dukas aan zijn leerling Olivier Messiaen. En die nam het advies ter harte: hij verzamelde een indrukwekkende collectie vogelgezang uit de hele wereld. In *Oiseaux Exotiques* brengt hij 48 vogels uit Azië, Noord- en Zuid-Amerika samen: onmogelijk in de echte wereld, maar betoverend in die van Messiaen.

“Les Oiseaux exotiques qui chantent dans cette partition ont de merveilleux plumages colorés. Ces couleurs très vives sont dans la musique : toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y circulent, y compris le rouge, couleur des pays chauds et du beau Cardinal de Virginie !”
- Olivier Messiaen

Messiaen maakte de explosie aan kleuren van al die vogels ook hoorbaar: “In de tweede tutti, het deel met de hoorns: oranje, vermengd met goud en rood. In de eerste en laatste cadenza van de piano solo: groen en goud. En de centrale tutti: spiralen van kleur, draaikolken van verstrengelde regenbogen met blauw, rood, oranje, groen, violet en paars.”

En ook in Stravinsky's *Le chant du Rossignol* triomfeert de exotische natuur: het gezang van de levende nachtegaal uit het sprookje van Andersen wint het - uiteindelijk - van zijn mechanische tegenhanger.

L'oiseau de feu, een muzikaal avontuur met in de hoofdrol een oogverblindende vuurvogel - die als een ware feniks uit vuur en as weet te herrijzen en het kwade verslaat. Misschien niet zo baanbrekend en radicaal vernieuwend als *Petrouchka* (of later *Le Sacre*), maar de sprekende muziek bij het betoverende (en spannende) sprookje bezorgde Igor Stravinsky zijn eerste grote triomf in Parijs.

Het wonderlijke spel van rijke orkestkleuren en sprekende effecten werd meteen warm onthaald door het publiek. En ook het romantische verhaal deed zijn duid in het zakje: de held die het kwade overwint en aan het slot met zijn geliefde aan een lang en gelukkig leven begint, paste bij de smaak en verwachtingen van concertgangers een eeuw geleden.

“Notez-le bien. C'est un homme à la veille de la gloire.” - Sergej Diaghilev

Met de opdracht voor dit ballet zorgde Sergej Diaghilev niet alleen voor de lancering van Stravinsky's carrière, maar voor de creatie van een wonderlijke werk dat tot op vandaag één van Stravinsky's meest uitgevoerde en populaire composities is.

ARTIESTEN & PROGRAMMA

 Brussels Philharmonic · Jun Märkl, dirigent · Jan Michiels, piano · Lieve Schuermans, fluit

Claude Debussy	<i>Syrinx, L. 129</i>
Olivier Messiaen	<i>Oiseaux exotiques</i>
Igor Stravinsky	<i>Chant du rossignol, poème symphonique</i> <i>Introduction</i> <i>Marche chinoise</i> <i>Chant du rossignol</i> <i>Jeu du rossignol mécanique</i>
Igor Stravinsky	<i>L'Oiseau de feu (Suite 1919)</i> <i>Introduction</i> <i>L'oiseau de feu et sa danse</i> <i>Variation de l'Oiseau de Feu</i> <i>Ronde des princesses</i> <i>Danse infernale du roi Kastcheï</i> <i>Berceuse</i> <i>Final</i>

 dit concert wordt rechtstreeks uitgezonden op Klara Live

INLEIDINGEN

19:30 Meet the Artist (Studio 1) Jun Märkl, Jan Michiels & Sander De Keere
 Niemand die beter over de muziek van de avond kan vertellen dan de dirigent of solist van dienst. Waarom kozen zij dit werk, hoe bereiden ze zich voor, wat maakt het zo speciaal? Tijdens de inleiding voor het concert kom je het allemaal te weten.

19:30 Lezing (Studio 2) Fernand Rochette
 Fernand Rochette, auteur van het boek 'De Vogel en de Componist' vertelt hoe componisten geïnspireerd raken door vogelgezang - *in samenwerking met Natuurpunt vzw*

ONTDEK MEER

BXLphil App [download in de App Store](#) / [download in Google Play](#)

Concertkalender, achtergrond, updates, snelle toegang tot al onze content, en meer.

BXLphil app: zo verlies je ons nooit meer uit het oog!

Wolfgang App [download in de App Store](#) / [download in Google Play](#)

Real-time programmatoelichting - Tijdens dit concert mag je je smartphone bij de hand houden: terwijl het orkest speelt vertelt de Wolfgang app wat je - precies op dat moment - hoort in de muziek.

Bucket List Podcast [beluister de podcast](#)

Paukenist Gert François over de bom die Stravinsky deed ontploffen met het revolutionaire meesterwerk De Vuurvogel.

Symfomania! DIY [download NL](#) / [download FR](#) / [download ENG](#)

Tekenen, spelen, zingen, luisteren... en vooral genieten van Stravinsky's Vuurvogel! Ontdek deze leuke handleiding voor jonge muzikale doe-hoe-zelvers.

Vogels herkennen [bezoek www.natuurpunt.be](http://www.natuurpunt.be)

Zelf vogels herkennen? Ga aan de slag met de tips van Natuurpunt.

TOELICHTING

“Vogels zijn mijn eerste en grootste leermeesters.” (Olivier Messiaen)

De Franse componist Olivier Messiaen beschouwde vogels als de grootste musici van de planeet. Doorheen zijn leven verzamelde hij een indrukwekkende collectie vogelgezangen uit de hele wereld. In *Oiseaux Exotiques* brengt hij 48 vogels uit Azië, Noord- en Zuid-Amerika samen: onmogelijk in de echte wereld, maar betoverend in die van Messiaen. Ook in Stravinsky's *Le chant du Rossignol* en *L'oiseau de feu* triomfeert de exotische natuur. De toon van het programma wordt gezet door de meanderende en oriëntaals aanvoelende melodie uit Debussy's *Syrinx*, een typevoorbeeld van diens impressionistische stijl.

Bezwerende melodie

Syrinx voor solo fluit zag oorspronkelijk het licht in 1913 onder de titel *La Flûte de Pan*, als onderdeel van de toneelmuziek die Claude Debussy (1862-1918) componeerde voor het dramatische theaterstuk *Psyché* van Gabriel Mourey. Het verhaal volgt de Griekse god Pan en de nymfen van Arcadië, waaronder Syrinx. Om aan Pans amoureuze achtervolgingen te ontsnappen, vermomt deze laatste zich als rietstengels. Betoverd door het geluid van de wind door de stengels, besluit Pan er een fluit van te maken en zijn verdriet te bezingen.

Het compositieproces van *La Flûte de Pan* verliep moeizaam. Debussy raakte er niet uit of de fluit al dan niet begeleid zou moeten worden, en hakte pas net voor de première de knoop door: “... enige onderbreking van kleur zou de melodie teniet doen. (...) Ik denk dat we het bij panfluit alleen moeten houden, zonder begeleiding. Dat is moeilijker, maar ligt meer in de natuur van het geheel.” Mourey ging in allerijl op zoek naar een uitvoerder. Fluitist Louis Fleury leerde het nieuwe stuk in sneltempo en verdiende daarmee het aanzien van Debussy, die het werk aan hem opdroeg.

Fleury was zo'n fan van het stuk, dat hij het later vaak opvoerde tijdens recitals. Hij hield de onuitgegeven partituur wel voor zichzelf, waardoor het werk pas na zijn dood werd uitgegeven. Dat gebeurde met aanpassingen – onder andere de toevoeging van maatstrepen en ademtekens – door fluitist Marcel Moyse. Om verwarring te voorkomen met het gelijknamige muziekstuk uit Debussy's eerdere *Trois Chansons de Bilitis*, kreeg het werk later de titel *Syrinx* mee.

Een wonderlijke kleurenpracht

Op zijn visitekaartje omschreef de diepgelovige Olivier Messiaen (1908-1992) zichzelf als “componist van muziek, leraar in compositie, organist, ornitholoog en meester van de ritmiek.” Een hele mond vol, en toch hangen al deze activiteiten samen onder één overkoepelende esthetiek en bewondering voor de grootsheid van de schepping. Typerend voor die waardering van de wereld is Boulez' omschrijving van Messiaen als docent: “Hij leerde ons om ons heen te kijken en te begrijpen dat alles muziek kan worden.”

Messiaen studeerde al vanaf zijn elfde aan het Parijse Conservatorium. In 1931 werd hij aangesteld als organist-titularis van de Eglise de la Trinité in Parijs, een functie die hij tot aan zijn dood zou uitoefenen. Daarnaast gaf hij les aan het Conservatorium van Parijs en werd hij zo een belangrijke mentor voor een aantal vernieuwende na-oorlogse componisten als Boulez, Xenakis en Stockhausen. Hij bedacht onder andere een eigen systeem van ritmiek en toonmodi, waar hij uitvoerig over uitweidde in theoretische geschriften als *Technique de mon langage musical*.

Als componist vond Messiaen inspiratie in zijn geloof en de natuur. Hij had een bijzondere fascinatie voor vogels, die hij zag als "goddelijke stemmen uit de natuur". Tijdens zijn reizen ging Messiaen vaak op pad met een notitieboekje, waarin hij gedetailleerde aantekeningen maakte van de vogelgeluiden. Hij verwerkte ze later in zijn muziekstukken - eerst sporadisch, en vanaf de jaren vijftig expliciet in een reeks composities. Het eerste werk waarin hij vogelzangimitaties liet horen was *Le merle noir* uit 1952, gebaseerd op de zang van de merel zoals die 's morgens en 's avonds in het Juragebergte te horen is. In *Oiseaux exotiques* uit 1956 ging Messiaen nog een stap verder: de compositie voor piano en een ensemble van elf blazers en zeven slaginstrumenten bevat gezangen van 48 verschillende vogels uit exotische regio's over de hele wereld – van India over China en Maleisië, tot Noord- en Zuid-Amerika. Messiaen deed graag geloven dat hij ze allemaal live gehoord had, maar een groot deel ervan haalde hij van de plaat *American Bird Songs* of van vogelsalons die hij bijwoonde. Het is dan ook een imaginaire combinatie van vogels uit verschillende habitats, die in de natuur nooit samen zouden voorkomen.

Messiaen omschreef *Oiseaux exotiques* als een "bijna-pianoconcerto". Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de piano, maar ook voor de xylofoon en twee klarinetten in si-mol. Voor Messiaen was het van uiterst belang om niet alleen de melodie van de vogelgezangen weer te geven, maar ook de kleurenpracht van de dieren. Dat doet hij onder andere door heel specifieke instrumenten te combineren om bepaalde klankkleuren te genereren. Zelf schreef Messiaen: "Dit werk is zeer kleurrijk: alle kleuren van de regenboog komen erin voor, met inbegrip van het rood, de kleur van warme landen en van de mooie rode kardinaalvogel uit Virginia! (...) De dayallijster (blauw-zwart, oranje buik, lange wit en zwart getrapte staart) is een fantastische zanger wier repertoire bestaat uit ritmische percussie, gedrum op twee onsamenhangende tonen en briljante fanfares in koperklanken. Het is zijn stem die de laatste tutti domineert. De witkuiflijstergaai is een grote vogel die in de Himalaya leeft. Hij is angstaanjagend door zijn verschijning en zijn onverbiddelijke kreten. De roodborstlijster, toevertrouwd aan de twee klarinetten, verlevendigt het centrale tutti. Zingen verder ook: de Caribische troepiaal, de heremietlijster, de roodoorbuulbuul en de Amerikaanse boslijsters, van wie de heldere, zonnige fanfare de eerste cadens voor piano solo afsluit en de laatste opent."

De vuurvogel

Igor Stravinsky's (1882-1971) ballet *L'oiseau de feu*, een opdracht van Sergej Diaghilev en zijn beroemde Ballets Russes, is gebaseerd op een combinatie van Russische sprookjes. Tijdens een jachtpartij ziet de jonge en knappe prins Ivan Tsarevich een prachtige vogel in een boom met gouden vruchten. Na talrijke pogingen slaagt hij erin de vogel te vangen,

maar deze smeekt hem zijn vrijheid terug te geven in ruil voor één van zijn pluimen, die hem zal helpen alle gevaren en angsten te overwinnen. Symbool voor die angst is de onsterfelijke Katschei, een reusachtige tovenaar die met zijn groene vingers iedereen in zijn buurt doet verstijven. Bij het kasteel van de tovenaar, waar dertien jonge meisjes worden vastgehouden, roept Ivan de vogel ter hulp. Deze zingt een wiegelied, waarop de tovenaar in slaap valt en iedereen kan ontsnappen.

De langverwachte première van het ballet vond plaats in Parijs op 25 juni 1910, onder leiding van Gabriel Pierné. Diaghilev had het werk aangekondigd als het eerste "Russische ballet, iets wat nog niet bestond", en tegen Tamara Karsavina, die de hoofdrol zou dansen, zei hij vooraf over Stravinsky: "Let maar op, daar staat een man aan de vooravond van de roem". En zo geschiedde. *L'oiseau de feu* mocht dan niet zo baanbrekend en radicaal vernieuwend zijn als *Petrouchka* en later nog *Le Sacre*, maar door het wonderlijke spel van orkestkleuren en effecten werkte het betoverend op het publiek. Het werd Stravinsky's eerste echte triomf in het Parijse milieu. De critici waren extatisch in hun commentaren en prezen het ballet om de perfecte symbiose tussen decor, choreografie en muziek. Later – in 1911, 1919 en 1945 – herwerkte Stravinsky het volledige ballet tot drie kortere orkestsuites.

Het gezang van de nachtegaal

Geen Russisch sprookje, wel één van de hand van Hans Christian Andersen lag aan de basis van Stravinsky's eerste opera, *Le chant du rossignol*. Het gelijknamige sprookje verhaalt over een nachtegaal die het moet opnemen tegen zijn mechanische tegenhanger. Deze gedachte van de natuur versus het artificiële staat ook in Stravinsky's muziek centraal: hij plaatst de levende nachtegaal in een chromatische, vrije en natuurlijke melodie tegenover zijn mechanische vervanger die kort en helder klinkt – een techniek die hij eerder al toepaste in *L'oiseau de feu*, en meekreeg van zijn leermeester Rimsky-Korsakov.

De eerste akte van de driedelige opera zag het licht in 1908. Ogehouden door creatieopdrachten voor *L'oiseau de feu*, *Petrouchka* en *Le Sacre du Printemps*, voltooide Stravinsky het tweede en derde bedrijf pas in 1913-1914. De laatste twee aktes klinken hierdoor op harmonisch vlak meer vooruitstrevend dan het eerste deel. Het zat Stravinsky helaas niet mee: de opdrachtgever, het Vrije Theater, ging snel failliet, waardoor Diaghilev besloot de première onder zijn toezicht in de Parijse opera te geven. Nog geen drie jaar later, in 1917, stelde hij Stravinsky voor om *Le Chant du rossignol* tot een balletversie te bewerken. Die ging voor een compromis: hij herwerkte de twee laatste bewegingen uit de opera tot een driedelig symfonisch gedicht, waarop Diaghilev naar alle betrouwen zelf een ballet kon bedenken. En zo geschiedde: Henri Matisse werd aangesteld als artistiek leider, en George Balanchine als choreograaf. De eerste uitvoering van de balletversie ging door in februari 1920 in Parijs. De compositie kreeg daar eindelijk de erkenning die het al lang verdiende.

Toelichting door Aurélie Walschaert

JUN MÄRKL, DIRIGENT

Jun Märkl bouwde als dirigent een stevige reputatie op in het Duitse repertoire en de Franse impressionisten. In 2021 is hij aangesteld als muzikdirecteur van Malaysian Philharmonic Orchestra, artistiek adviseur van Taiwan National Symphony Orchestra en vaste gast-dirigent van het Residentieorkest Den Haag.

Märkl werkt regelmatig samen met de staatsopera's van Wenen, Berlijn, München, Dresden en Metropolitan Opera. Daarnaast was hij eerder muzikdirecteur van Orchestre National de Lyon (2005-2011), MDR Sinfonieorchester Leipzig (2007-2012) en Orquesta Sinfónica de Euskadi (2014-2017). Als gast-dirigent stond hij aan het hoofd van vele gerenommeerde orkesten in Noord-Amerika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa. In 2012 werd Märkl geëerd met een titel als Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres van het Franse Ministerie van Cultuur.

Zijn discografie omvat meer dan 50 cd's, waaronder de integrale symfonieën van Schumann met NHK Symphony Orchestra, Mendelssohn en Wagner met het MDR Sinfonieorchester, en Ravel en Messiaen met Lyon, alsook een door de pers bejubelde cyclus van 9 cd's met muziek van Debussy. Binnenkort verschijnt een cyclus met de muziek van Saint-Saëns, Richard Strauss en Hosokawa.

Märkl werd geboren in München als zoon van een Duitse violist en Japanse moeder. Hij studeerde viool, piano en directie aan de Musikhochschule in Hannover, en vervolgens directie bij Sergiu Celibidache in München en Gustav Meier in Michigan. In 1986 won hij de directie-wedstrijd van de Deutsche Musikrat en een jaar later een studiebeurs van het Boston Symphony Orchestra om in Tanglewood te studeren bij Leonard Bernstein en Seiji Ozawa.

www.junmarkl.com

JAN MICHIELS, PIANO

Sinds zijn laureaatschap in de Koningin Elisabethwedstrijd 1991 is Jan Michiels bekend voor zijn zeer persoonlijke en veelgelaagde omgang met het pianorepertoire, door oud en nieuw in telkens wijzigende perspectieven te combineren. Talrijke opnames getuigen hierover – om er enkele te noemen : 'Lost in Venice with Prometheus', 'The War of the Romantics', 'Slavic Soul' (allen uitgegeven door Fuga Libera) bevatten muziek van Bach tot vandaag, gezien vanuit het standpunt van een uitvoerder die zijn programma's vorm geeft vanuit een voortdurende dialoog met levende muziekgeschiedenis. Jan Michiels werkte inderdaad intens samen met componisten zoals o.a. Kurtág, Holliger, Lachenmann, Goeyvaerts, Groslot, Huber en Defoort. Eén van zijn voornaamste inspiratiebronnen is Luigi Nono, die in het centrum stond van zijn Doctoraat in de Kunsten 'Teatro dell'Ascolto' (2011).

Michiels is regelmatig te horen in prestigieuze concertzalen in Europa en Azië. Los van zijn 'rituele recitals' heeft hij diverse complete cycli gerealiseerd: de Sonates van Beethoven, alle werken van de Tweede Weense School, alles van Bartók, Debussy en Brahms (van deze laatste ook alle kamermuziek met piano). Hij concerteerde met vele solisten en ensembles – met Inge Spinette vormt hij het pianoduo YinYang. Hij werkte met dirigenten als Angus, Asbury, Baudo, Blunier, Boreycko, Edwards, Eötvös en Herreweghe met orkesten als o.a. Brussels Philharmonic, Nationaal Orkest van België, Antwerp Symphony Orchestra, WDR Sinfonieorchester Köln, Berliner Symphoniker, Orchestre Symphonique de la Monnaie en Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Daarnaast heeft hij ook samengewerkt met choreografen als Anne Teresa De Keersmaeker, Sen Hea Ha en Vincent Dunoyer.

Jan Michiels studeerde bij Abel Matthys (Brussel) en Hans Leygraf (Berlijn). Als pedagoog gaf hij masterclasses in o.a. Hamburg, Murcia, Szombathely, Londen, Montepulciano, Straatsburg en Lissabon. Momenteel is hij docent piano aan het Koninklijk Conservatorium Brussel.

www.michielsjan.be

BRUSSELS PHILHARMONIC

Brussels Philharmonic werd in 1935 opgericht door de Belgische openbare omroep (NIR), en werkte vanaf zijn ontstaan samen met internationale topdirigenten en -solisten. Het orkest was en is bekend als pionier in het uitvoeren van muziek van de eigen tijd – een reputatie die wereldvermaarde componisten als Bartók, Stravinsky en Messiaen naar Brussel haalde. Ook vandaag de dag zet Brussels Philharmonic die traditie verder, en neemt het in bijna elk concertprogramma een werk van de 21ste eeuw op. Het orkest repeteert en concerteert in de historische thuishaven Flagey in Brussel, hart van Europa, dat meteen de ideale uitvalbasis is voor concerten in Vlaanderen en de rest van de wereld.

De Franse topdirigent Stéphane Denève is muziekdirecteur van Brussels Philharmonic. Zijn passie voor muziek uit de 21ste eeuw en persoonlijke missie om een dialoog te creëren tussen het repertoire van vroeger en dat van de toekomst sluit helemaal aan op het DNA van het orkest. En dat vertaalt zich niet alleen in de concertprogramma's en opnames, maar ook in het CffOR-platform (Centre for Future Orchestral Repertoire). Deze online database verzamelt sleutel informatie rond symfonische composities vanaf 2000, en voedt zo een brede wereldwijde dialoog rond het repertoire van de toekomst.

Op internationaal vlak heeft Brussels Philharmonic steeds een eigen plaats gehad, met vanaf de beginjaren uitnodigingen voor de belangrijkste festivals en concertzalen. Zo speelt het orkest in onder meer in Carnegie Hall in New York, Philharmonie de Paris, Musikverein (Wenen), Grosses Festspielhaus (Salzburg), Usher Hall (Edinburgh) en Cadogan Hall (Londen). De internationale vertegenwoordiging door IMG Touring brengt het orkest naar nieuwe podia, zowel binnen als buiten Europa (Japan in 2017, Noord-Amerika in 2019).

Een andere specialisatie waarmee Brussels Philharmonic een internationale reputatie opbouwde, is het opnemen van soundtracks bij series, games en films, waaronder de Oscar-winnende muziek voor 'The Artist' (muziek van Ludovic Bource). In eigen land is het orkest vaste partner van Film Fest Gent en MotorMusic, en zijn er jaarlijks concerten met iconische films (zowel blockbusters met bekroonde scores als zwart-wit klassiekers met een nieuwe soundtrack).

Intussen bewees het orkest ook op andere vlakken een pionier te zijn. Naast de vooruitstrevende initiatieven die lopen, waaronder de Tax Shelter, een stichting voor de aankoop van strijkinstrumenten en een partnerschap met Brussels Airlines, schrijft het orkest innovatie bewust in op alle vlakken en niveaus van de werking. Zo dragen de heren van het orkest het Symphonic Sporting Jacket, op maat ontwikkeld door het Belgische Café Costume met technische innovaties op vlak van stof en snit, werd intendant Gunther Broucke uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar 2016, en bracht het orkest in 2021 een eigen smartphone app uit.

De uiteenlopende opnames van Brussels Philharmonic (Deutsche Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Klara/Warner Classics, Film Fest Gent, Naxos, Brussels Philharmonic Recordings) krijgen internationale bijval en zijn onderscheiden met vele prijzen, waaronder een ECHO Klassik, Ceciliaprijs, Choc de Classica de l'année en Diapason d'Or de l'année.

Brussels Philharmonic is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap.

www.brusselsphilharmonic.be

BIENVENU

La nature exotique, des contes et des chants d'oiseaux du monde entier: Igor Stravinsky et Olivier Messiaen à leur meilleur.

« Écoutez les oiseaux, ce sont de grands maîtres », conseilla Paul Dukas à son élève Olivier Messiaen. Et Messiaen prit ce conseil à cœur en réunissant une collection impressionnante de chant d'oiseaux du monde entier. Dans Oiseaux exotiques, il rassemble quarante-huit chants d'oiseaux d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, chose impossible dans le monde réel, mais tableau enchanteur dans celui de Messiaen.

« Les Oiseaux exotiques qui chantent dans cette partition ont de merveilleux plumages colorés. Ces couleurs très vives sont dans la musique : toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y circulent, y compris le rouge, couleur des pays chauds et du beau Cardinal de Virginie ! »
- Olivier Messiaen

Messiaen fait également entendre l'explosion de couleurs que donnent à voir tous ces oiseaux : « Il y a dans les parties de cors du deuxième tutti : de l'orangé, mêlé d'or et de rouge – il y a, dans la première et dernière cadenza de piano solo : du vert et de l'or. Le tutti central mélange en spirales colorées, en tournoiements d'arcs-en-ciel entremêlés : des bleus, des rouges, des orangés, des verts, des violets et des pourpres... »

La nature exotique triomphe pareillement dans Le chant du Rossignol de Stravinsky : le chant de l'oiseau vivant du conte d'Andersen finit par l'emporter sur celui de son homologue mécanique.

Stravinsky débuta sa carrière et devint aussitôt célèbre grâce au ballet « L'Oiseau de feu » que lui avait commandé Sergej Diaghilev, et qui reste aujourd'hui encore une des compositions les plus populaires et les plus jouées du grand maître.


« Notez-le bien. C'est un homme à la veille de la gloire. » - Serge Diaghilev

Le romantisme du récit n'y est peut-être pas totalement étranger. L'histoire du héros qui vainc les forces du mal, épouse celle qu'il aime avec la promesse d'une vie longue et heureuse avait de quoi séduire les amateurs de musique du siècle passé...


ARTISTES & PROGRAMME


Brussels Philharmonic · Jun Märkl, chef d'orchestre
Jan Michiels, piano · Lieve Schuermans, flûte

Claude Debussy	<i>Syrinx, L. 129</i>
Olivier Messiaen	<i>Oiseaux exotiques</i>
Igor Stravinsky	<i>Chant du rossignol, poème symphonique</i> <i>Introduction</i> <i>Marche chinoise</i> <i>Chant du rossignol</i> <i>Jeu du rossignol mécanique</i>
Igor Stravinsky	<i>L'Oiseau de feu (Suite 1919)</i> <i>Introduction</i> <i>L'oiseau de feu et sa danse</i> <i>Variation de l'Oiseau de Feu</i> <i>Ronde des princesses</i> <i>Danse infernale du roi Kastcheï</i> <i>Berceuse</i> <i>Final</i>

 ce concert est diffusé en direct par Klara Live

INTRODUCTIONS

19:30 Meet the Artist (Studio 1) Jun Märkl, Jan Michiels & Sander De Keere
Les chefs d'orchestre ou solistes vous parleront mieux que quiconque du programme musical d'une soirée. Pourquoi ont-ils choisi cette œuvre, en quoi est-elle si particulière, comment se préparent-ils ? L'introduction donnée avant le concert donne des réponses à toutes ces questions.  *en anglais*

19:30 Music Talk (Studio 2) Fernand Rochette: De Vogel en de Componist
Pendant les music talks, nous invitons dès lors un spécialiste à éclairer le contexte et la genèse d'une œuvre.  *en néerlandais, en collaboration avec met Natuurpunt vzw*

DÉCOUVRIR PLUS

BXLphil App [télécharger dans l'App Store](#) / [télécharger dans Google Play](#)

Un orchestre symphonique dans votre poche ? C'est désormais possible, car avec l'application BXLphil, vous pouvez découvrir davantage le Brussels Philharmonic, encore mieux et plus rapidement.

Wolfgang App [télécharger dans l'App Store](#) / [télécharger dans Google Play](#)

Saviez-vous que vous pouvez garder votre smartphone à portée de main pendant le concert ? Wolfgang est une application via laquelle le spectateur reçoit des informations en temps réel sur son smartphone, pendant le concert.

Symfomania! DIY [télécharger : FR](#) / [télécharger : ENG](#) / [télécharger : NL](#)

Un do-it-yourself kit de bricolage pour se débrouiller chez soi avec la musique que nous jouons dans la salle de concert !

NOTES DE PROGRAMME

« Les oiseaux ont été mes premiers et mes plus grands maîtres. » (Olivier Messiaen)

Le compositeur français Olivier Messiaen considérait les oiseaux comme les meilleurs musiciens du monde. Il a passé sa vie à réunir une impressionnante collection de chants d'oiseaux issus des quatre coins de la planète. La partition des *Oiseaux exotiques* s'inspire de 48 oiseaux d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud : une rencontre impossible dans la vie réelle, mais un enchantement dans l'œuvre de Messiaen. La nature exotique triomphe également dans *Le Chant du rossignol* et *L'Oiseau de feu* de Stravinski. Typique du style impressionniste, la mélodie louvoyante et orientalisante du *Syrinx* de Debussy donne le ton de ce programme.

Une mélodie ensorcelante

À l'origine, la pièce pour solo de flûte traversière *Syrinx* voit le jour en 1913 sous le titre *La Flûte de Pan*. Il s'agit alors d'un mouvement d'une musique de scène composée par Claude Debussy (1862-1918) pour le poème dramatique *Psyché* de Gabriel Mourey. L'histoire est celle du dieu grec Pan et des nymphes de l'Arcadie, dont Syrinx. Cette dernière se déguise en roseau pour échapper aux élans amoureux de Pan. Séduit par le son du vent dans les roseaux, Pan décide d'en faire une flûte pour chanter son chagrin.

Le processus de composition de *La Flûte de Pan* s'avère fastidieux. Debussy ne parvient pas

à décider si la flûte doit être accompagnée ou non et ne tranche que la veille de la première : « ... toute interruption de la couleur nuirait à la mélodie. (...) Je pense qu'il faut s'en tenir à la flûte de pan seule, sans accompagnement. C'est plus difficile, mais plus proche de la nature de l'ensemble. » Gabriel Mourey retourne ciel et terre pour trouver un interprète et c'est le flûtiste Louis Fleury qui accepte d'apprendre cette nouvelle œuvre à un rythme accéléré, ce qui lui vaut la reconnaissance de Debussy, qui lui dédicace l'œuvre.

Louis Fleury est tellement fan du morceau qu'il l'interprétera ensuite à de multiples reprises en récital. Il conserve la partition inédite en sa possession, de sorte qu'elle ne sera éditée qu'après sa mort, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout de barres de mesure et de respirations par le flûtiste Marcel Moyse. L'œuvre est ensuite renommée *Syrinx* pour éviter la confusion avec une pièce musicale éponyme issue des *Trois Chansons de Bilitis* de Debussy.

Une splendeur de couleurs

Imprégné de foi chrétienne, Olivier Messiaen (1908-1992) se présente comme un « compositeur, professeur de composition, organiste, ornithologue et maître en rythmique. » Cela peut paraître beaucoup pour un seul homme, mais toutes ces activités se rejoignent sous une esthétique et une admiration globales pour la magnificence de la Création. Une façon de voir le monde que Pierre Boulez décrit très bien en parlant du Messiaen enseignant : « Il nous a appris à regarder autour de nous et à comprendre que tout peut devenir musique. »

Messiaen entre au Conservatoire de Paris à l'âge de 11 ans. En 1931, il est nommé titulaire des grandes orgues de l'Église de la Trinité à Paris, fonction qu'il exercera jusqu'à sa mort. Il enseigne en outre au Conservatoire de Paris et devient le mentor de plusieurs compositeurs innovants de l'après-guerre, dont Pierre Boulez, Iannis Xenakis et Karlheinz Stockhausen. Il invente notamment un système rythmique et tonal propre, qu'il développe largement dans des écrits théoriques tels que *Technique de mon langage musical*.

En tant que compositeur, Messiaen puise son inspiration dans la foi et la nature. Il a une fascination particulière pour les oiseaux, qu'il voit comme « les messagers divins de la nature ». Lorsqu'il voyage, il emporte généralement un bloc-notes où il collecte des annotations détaillées des chants d'oiseaux, qu'il transpose ensuite dans ses pièces musicales, d'abord sporadiquement, puis de manière explicite dans une série de compositions à partir des années 1950. La première œuvre imitant des chants d'oiseaux est *Le Merle noir* de 1952, basé sur le chant du merle que l'on peut entendre au lever du jour et à la tombée de la nuit dans le Jura. Messiaen franchit une étape supplémentaire en 1956 dans *Oiseaux exotiques* : cette composition pour piano et petit orchestre de onze instruments à vent et sept percussions évoque le chant de 48 oiseaux différents issus de régions exotiques du monde entier allant de l'Inde, la Chine et la Malaisie à l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Messiaen se plaît à faire croire qu'il les a tous entendus dans ces contrées lointaines, mais pour une grande partie d'entre eux, il s'inspire plutôt du disque *American Bird Songs* ou de salons ornithologiques auxquels il assiste. Il s'agit donc

d'une combinaison imaginaire d'oiseaux issus de milieux divers et qui ne pourraient jamais se rencontrer dans la nature.

Messiaen décrit les *Oiseaux exotiques* comme étant « presque un concerto pour piano ». S'il est vrai que le piano y joue un rôle majeur, le xylophone et les deux clarinettes en si bémol jouent aussi un rôle essentiel. Il est extrêmement important pour Messiaen de reproduire la mélodie des oiseaux, mais aussi leurs magnifiques couleurs. Ce qu'il fait en combinant notamment des instruments très spécifiques pour générer des timbres déterminés. Comme il le dit lui-même : « C'est une œuvre très colorée : toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y circulent, y compris le rouge, couleur des pays chauds et du beau Cardinal de Virginie ! (...) Le Shama des Indes (noir bleuté, ventre orangé, longue queue étagée blanche et noire) est un merveilleux chanteur dont le répertoire est fait de percussions rythmées, de batteries sur deux sons disjoints et d'éclatantes fanfares au timbre cuivré. C'est sa voix qui dominera tout le tutti final. Le Guarrulaxe à huppe blanche est un gros oiseau vivant dans l'Himalaya. Il est terrifiant par son aspect et par ses vociférations implacables. Le Merle migrateur, confié aux deux clarinettes, égaie tout le tutti central. Chantent aussi : le Merle de Swainson, la Grive ermite, le Bulbul Orphée et la Grive des bois, dont la fanfare éclatante, ensoleillée, termine la première et ouvre la dernière cadenza du piano solo. »

L'Oiseau de feu

Commandé par Sergei Diaghilev et ses célèbres Ballets russes, *L'Oiseau de feu* d'Igor Stravinsky (1882-1971) s'inspire de plusieurs contes russes. Au cours d'une partie de chasse, le jeune et beau prince Ivan Tsarévitch aperçoit un magnifique oiseau dans un arbre aux pommes d'or. Après plusieurs tentatives, il arrive à le capturer, mais ce dernier l'implore de lui rendre la liberté en échange d'une de ses plumes, qui lui permettra de vaincre toutes les peurs et tous les dangers. Symbole de la peur : Kachtchei l'immortel, magicien géant qui pétrifie toutes les personnes qu'il croise de ses doigts verts. Arrivé dans le château du magicien, où treize jeunes filles sont retenues prisonnières, Ivan appelle l'oiseau à l'aide. Celui-ci chante une berceuse qui endort le magicien, et ils peuvent alors tous lui échapper.

Très attendue, la première du ballet a lieu à Paris le 25 juin 1910, sous la direction de Gabriel Pierné. Diaghilev le présente comme le premier « ballet russe, quelque chose qui n'existait pas encore » et dit à propos de Stravinsky à Tamara Karsavina, danseuse du rôle principal : « Marquez-le bien, c'est un homme à la veille de la célébrité. » Et il voit juste. Si *L'Oiseau de feu* n'est pas aussi révolutionnaire et radicalement innovant que les œuvres ultérieures que sont *Petrouchka* et *Le Sacre du printemps*, il n'en fascine pas moins le public par ses effets et le jeu merveilleux des couleurs orchestrales. C'est le premier véritable triomphe de Stravinsky dans le milieu parisien. Les critiques sont en extase et louent le ballet pour sa parfaite symbiose entre le décor, la chorégraphie et la musique. Plus tard, en 1911, 1919 et 1945, Stravinsky retravaille tout le ballet en trois suites pour orchestre plus courtes.

Le Chant du rossignol

Ce n'est plus un conte russe, cette fois, mais un conte de Hans Christian Andersen qui inspire à Stravinsky son premier opéra : *Le Chant du rossignol*. Le conte du même nom

relate l'histoire d'un rossignol qui doit rivaliser avec son homologue mécanique. Ce concept d'opposition entre le naturel et l'artificiel occupe une place centrale dans la musique de Stravinsky : il situe le rossignol vivant dans une mélodie chromatique, libre et naturelle, alors que son pendant mécanique est reconnaissable à des sonorités courtes et vives. Une technique qu'il a déjà appliquée dans *L'Oiseau de feu* et qui lui a été transmise par son maître Rimsky-Korsakov.

Le premier acte de cet opéra qui en compte trois voit le jour en 1908. Retardé par des commandes pour *L'Oiseau de feu*, *Petrouchka* et *Le Sacre du printemps*, Stravinsky n'achève les 2^e et 3^e actes qu'en 1913-1914. C'est pourquoi les deux derniers actes semblent plus novateurs que le premier sur le plan harmonique. Cela ne lui réussit hélas pas : son commanditaire, le Théâtre libre, fait rapidement faillite, de sorte que Diaghilev décide que la première aura lieu à l'Opéra de Paris, sous sa supervision. Trois ans plus tard, en 1917, il propose à Stravinsky de modifier l'opéra en ballet. Les deux artistes trouvent un compromis : le compositeur retravaille les deux derniers actes de l'opéra pour transformer le tout en un poème symphonique en trois mouvements, dont Diaghilev peut s'inspirer à sa guise pour imaginer un ballet. Il en est ainsi : Henri Matisse est désigné directeur artistique et George Balanchine chorégraphe. La première du ballet se tient à Paris le 10 février 1920 et la composition reçoit enfin la reconnaissance qu'elle mérite.

Explications : Aurélie Walschaert

JUN MÄRKL, CHEF D'ORCHESTRE

Jun Märkl est depuis longtemps connu pour ses interprétations du répertoire essentiel allemand, aussi bien symphonique que lyrique, et plus récemment pour ses explorations raffinés et idiomatiques des impressionnistes français. À partir de 2021, Märkl est le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Malaisie, conseiller artistique de l'Orchestre symphonique national de Taiwan et chef principal invité de l'Orchestre de la Résidence de la Haye.

Ses liens étroits de longue date avec les opéras de l'état de Vienne, Berlin, Munich et le Semperoper de Dresde ont été complétés dans les années récentes par son poste de directeur musical à l'Orchestre National de Lyon (2005-11) et à l'Orchestre symphonique de Leipzig MDR (jusqu'en 2012), et de chef principal de l'Orchestre Symphonique d'Euskadi (2014-17). Il dirige régulièrement les grands orchestres du monde, parmi lesquels l'Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise, l'Orchestre philharmonique de Munich, le Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, l'Orchestre philharmonique d'Oslo, les orchestres de Cleveland, Boston, Chicago, Philadelphia, Montreal et Melbourne, l'Orchestre symphonique de la NHK, l'orchestre de la Tonhalle de Zürich et l'Orchestre de Paris.

Märkl dispose d'une discographie de plus de 50 enregistrements, dont l'intégrale des symphonies de Schumann avec l'Orchestre symphonique de la NHK, Mendelssohn et Wagner avec l'Orchestre symphonique du MDR, Ravel et Messiaen avec l'Orchestre National de Lyon, et une intégrale de Debussy avec l'Orchestre National de Lyon, qui a reçu des critiques éblouissantes. En reconnaissance de ses accomplissements à Lyon, la Ministère Française de la Culture lui a décerné la médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2012.

Fils d'un violoniste allemand et d'une pianiste japonaise, Märkl étudia le piano et le violon dans sa jeunesse. À partir de 1978, il continue ses études au Musikhochschule d'Hanovre, étudiant le violon, le piano et la direction d'orchestre. Plus tard, il étudie à l'Université du Michigan, notamment sous la direction de Gustav Meier. Il a aussi suivi les cours de Sergiu Celibidache. Lauréat en 1986 du Concours de direction d'orchestre du Conseil musical allemand, il a reçu l'année suivante une bourse de l'Orchestre Symphonique de Boston pour travailler avec Leonard Bernstein et Seiji Ozawa à l'académie de Tanglewood.

www.junmarkl.com

JAN MICHIELS, PIANO

Depuis son prix de lauréat du Concours Reine Elisabeth 1991, Jan Michiels s'est fait une renommée pour son approche très personnelle et diversifiée du répertoire pour piano, en combinant l'ancien et le nouveau en perspectives toujours changeantes. Plusieurs enregistrements en témoignent – à noter quelques-uns : 'Lost in Venice with Prometheus', 'The War of the Romantics' ou 'Slavic Soul' (tous publiés par Fuga Libera) contiennent des pages de Bach jusqu'à nos jours, rassemblées d'un point de vue d'un interprète qui compose ses programmes à partir d'un dialogue continu avec l'histoire de la musique vivante. Jan Michiels a en effet travaillé intensément avec des compositeurs comme e.a. Kurtág, Holliger, Lachenmann, Goeyvaerts, Huber, Groslot et Defoort. Dans ces sources d'inspiration il faut certainement noter Luigi Nono, qui fût au centre de son doctorat dans les arts 'Teatro dell'Ascolto' (2011).

Il se produit régulièrement dans des salles de concert prestigieuses en Europe et en Asie. En dehors de ces 'récitals rituels' il a déjà réalisé différents cycles complets : les Sonates de Beethoven, toutes les œuvres de la 2ème École Viennoise, tout Debussy, Bartók et Brahms (de ce dernier en plus toute la musique de chambre avec piano). Comme chambriste il a travaillé avec beaucoup de solistes et d'ensembles – avec Inge Spinette il forme le duo de piano YinYang. Il a travaillé avec des chefs d'orchestre comme Angus, Asbury, Baudo, Blunier, Boreycko, Edwards, Eötvös et Herreweghe, avec des orchestres comme e.a. Brussels Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra, Orchestre National de Belgique, WDR Sinfonieorchester Köln, Berliner Symphoniker, Orchestre Symphonique de la Monnaie, et Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Il était aussi collaborateur dans des projets avec des chorégraphes comme Anne Teresa De Keersmaeker, Sen Hea Ha et Vincent Dunoyer.

Il a étudié avec Abel Matthys (Bruxelles) et Hans Leygraf (Berlin). Comme pédagogue lui-même il a conduit des masterclasses à e.a. Hambourg, Montepulciano, Szombathely, Londres, Strasbourg, Murcia et Lisbonne. Couramment il est professeur de piano au Koninklijk Conservatorium Brussel.

www.michielsjan.be

BRUSSELS PHILHARMONIC

Fondé en 1935 sous l'égide de l'Institut national de radiodiffusion (INR/NIR), le Brussels Philharmonic a collaboré tout au long de son existence avec de grands chefs et des solistes d'envergure internationale. L'orchestre s'est taillé une réputation enviée dans la création de nouvelles œuvres en collaborant avec des compositeurs de renommée mondiale comme Bartók, Stravinsky et Messiaen. L'orchestre répète et se produit dans son port d'attache historique de Flagey, à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Cette position en fait le point de départ idéal pour des concerts à Bruxelles, en Flandre et dans le reste du monde.

Le grand chef d'orchestre français Stéphane Denève assure la direction musicale du Brussels Philharmonic. Sa passion pour la musique du XXI^e siècle et la mission qu'il s'est donnée de tisser un dialogue entre le répertoire du passé et celui du futur s'inscrivent parfaitement dans l'ADN de l'orchestre. En témoignent les programmes de concerts et d'enregistrements, mais aussi la plateforme CffOR (Centre for Future Orchestral Repertoire). Cette base de données en ligne recueille des informations sur les œuvres symphoniques composées depuis le tournant de 2000 et nourrit ainsi un vaste dialogue mondial sur le répertoire du futur.

Le Brussels Philharmonic a toujours eu sa place sur la scène internationale. Depuis sa constitution, les plus grands festivals et les plus grandes salles de concert l'ont invité sur leurs scènes. Ainsi, il s'est produit notamment au Carnegie Hall de New York, à la Philharmonie de Paris, au Musikverein de Vienne, à la Grosses Festspielhaus de Salzbourg, à l'Usher Hall d'Édimbourg et au Cadogan Hall de Londres. Représenté à l'international par IMG Touring, l'orchestre se voit ouvrir de nouvelles portes en Europe et hors de ses frontières (Japon en 2017, Amérique du Nord en 2019).

C'est également l'enregistrement de bandes originales de séries, de jeux vidéo et de films, dont la musique oscarisée de *The Artist* (musique de Ludovic Bource), qui a forgé la réputation internationale du Brussels Philharmonic. Dans son propre pays, l'orchestre est le partenaire régulier du Festival international du Film de Flandre-Gand (Film Fest Gent) et des studios MotorMusic ; il donne chaque année des concerts avec projection de films cultes (des blockbusters aux partitions primées ou des classiques en noir et blanc avec une nouvelle bande-son).

Le Brussel Philharmonic fait également œuvre de pionnier dans d'autres domaines. Parmi ses initiatives innovantes, citons le Tax Shelter, l'application BXLphil, la création d'une fondation pour financer l'achat d'instruments à cordes et le partenariat avec Brussels Airlines. Les musiciens de l'orchestre sont habillés par Café Costume du Symphonic Sporting Jacket, conçu sur mesure. Celui-ci leur permet d'offrir une prestation du plus haut niveau dans le confort et l'élégance.

Les nombreux enregistrements du Brussels Philharmonic (Deutsche Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Warner/Erato Classics, Film Fest Gent, Naxos, Brussels Philharmonic Recordings) sont salués par la presse internationale et ont obtenu des prix parmi lesquels ECHO Klassik, Prix Caecilia, Choc de Classica de l'année et Diapason d'Or de l'année.

Le Brussels Philharmonic est une institution de la Communauté flamande.

www.brusselsphilharmonic.be

WELCOME

Exotic nature, fairy tales and birdsong from around the world: Igor Stravinsky en Olivier Messiaen at their best.

'Listen to the birds; they are great masters!' was the advice Paul Dukas gave his student Olivier Messiaen. Messiaen took the advice to heart: he amassed an impressive collection of birdsong from around the world. In *Oiseaux Exotiques*, he brings together 48 birds from Asia, North and South America: impossible to do in the real world, but enchanting in that of Messiaen.

'The exotic birds singing in this score have wonderfully coloured feathers, reflected in the music: all the colours of the rainbow wheel about, including red, the colour of hot countries and the beautiful cardinal of Virginia!'
- Olivier Messiaen

Messiaen makes the explosion of colours of all those birds audible: 'In the second tutti, the part with the horns: orange, mixed with gold and red. In the first and last cadenza of the piano solo: green and gold. And the central tutti: spirals of colour, whirlpools of intertwined rainbows with blue, red, orange, green, purple and pink.'

Stravinsky's *Le chant du Rossignol* also lets exotic nature triumph: the song of the lively nightingale from Andersen's fairy tale wins out – ultimately – over its mechanical counterpart.

With the commission of the ballet *The Firebird*, Sergei Diaghilev not only helped launch Stravinsky's career, but provided the impetus for the creation of a marvellous work that is still one of Stravinsky's most frequently performed and most popular compositions.

The wonderful interplay of rich orchestral colours and powerful effects immediately met with a warm reception by the audience. And the romantic story also worked its wonders: the hero who triumphs over evil alongside his beloved fit well with the expectations of the time.

'Notez-le bien. C'est un homme à la veille de la gloire.' - Sergej Diaghilev

ARTISTS & PROGRAMME

 Brussels Philharmonic · Jun Märkl, conductor · Jan Michiels, piano · Lieve Schuermans, flute

Claude Debussy	<i>Syrinx, L. 129</i>
Olivier Messiaen	<i>Oiseaux exotiques</i>
Igor Stravinsky	<i>Chant du rossignol, poème symphonique</i> <i>Introduction</i> <i>Marche chinoise</i> <i>Chant du rossignol</i> <i>Jeu du rossignol mécanique</i>
Igor Stravinsky	<i>L'Oiseau de feu (Suite 1919)</i> <i>Introduction</i> <i>L'oiseau de feu et sa danse</i> <i>Variation de l'Oiseau de Feu</i> <i>Ronde des princesses</i> <i>Danse infernale du roi Kastcheï</i> <i>Berceuse</i> <i>Final</i>

 this concert is broadcasted live on the radio during Klara Live


PRE-CONCERT TALKS

19:30 Meet the Artist (Studio 1) Jun Märkl, Jan Michiels & Sander De Keere

No one can tell you about the music of the evening better than the conductor or soloist of the day. Why they chose this work, how they prepared for it, what makes it so special?

During the introduction before the concert, you will find out all about it.

19:30 Lecture (Studio 2) Fernand Rochette: De Vogel en de Componist

Sometimes there is more to tell. Much more. About a work, a time or place, a composer, a book that served as inspiration. In the music talk, we bring in a specialist who can provide more context and background.  *in Dutch, in collaboration with Natuurpunt vzw*

DISCOVER MORE

BXLphil App [App Store](#) / [Google Play](#)

A symphonic orchestra in your pocket? The BXLphil app brings your Brussels Philharmonic experience to a whole new level: better, faster, smarter. Never miss another update or livestream thanks to the smart alerts, and get access to exclusive content.

Wolfgang App [App Store](#) / [Google Play](#)

Real time programme notes - during this concert you can keep your phone near: while the orchestra is playing, the free Wolfgang app tells you what is happening - at the very moment - in the music.

Symfomania! DIY [download ENG](#) / [download NL](#) / [download FR](#)

Playing, singing, drawing, listening... and mostly: enjoying Stravinsky's music! Discover this fun kit for young music loving do-it-yourselfers.

PROGRAMME NOTES

"Birds are my first and greatest teachers." (Olivier Messiaen)

the French composer Olivier Messiaen considered birds the greatest musicians on the planet. Throughout his life, he collected an impressive collection of bird songs from around the world. In *Oiseaux exotiques*, he brings together 48 birds from Asia and North and South America: impossible to do in the real world, but enchanting in the world of Messiaen. In Stravinsky's *Le chant du Rossignol* and *The Firebird*, exotic nature likewise triumphs. The tone of this programme is set by the meandering, oriental melody of Debussy's *Syrinx*, a typical example of his impressionist style.

Mesmerizing melody

Syrinx for solo flute originally saw the light of day in 1913 under the title *La Flûte de Pan*, and was part of the incidental music that Claude Debussy (1862-1918) composed for the play *Psyché* by Gabriel Mourey. The story follows the Greek god Pan and the nymphs of Arcadia, including Syrinx. To escape Pan's amorous pursuit, Syrinx disguises herself as a water reed. Enchanted by the sound of the wind through the reeds, Pan decides to make a flute out of them to sing of his sorrow.

The composition process for *La Flûte de Pan* was very difficult. Debussy could not decide whether or not the flute should be accompanied, and solved the dilemma just before the première: "... any interruption of the colour would destroy the melody. (...) I think that we

should keep the pan flute on its own, unaccompanied. That is more difficult, but it seems truer to the nature of the whole." Mourey quickly started to search for a performer. The flautist Louis Fleury learned the new piece very fast, thus earning the respect of Debussy, who dedicated the work to him.

Fleury was such a fan of the work that he frequently performed it at his recitals. He kept the unpublished score for himself, and hence the work was only published after his death. The publication was accompanied by some changes – including the addition of bar lines and breath marks – by the flautist Marcel Moyse. To avoid any confusion with the musical work of the same name from Debussy's earlier *Trois Chansons de Bilitis*, the work was later given the title *Syrinx*.

Splendid colours

On his business card, the deeply religious Olivier Messiaen (1908-1992) described himself as a "composer of music, composition teacher, organist, ornithologist and master of rhythm." Quite a mouthful, and yet all these activities fit well together under an overarching aesthetic and admiration for the splendour of creation. Typical of this appreciation of the world is Boulez' description of Messiaen as a teacher: "He taught us to look around us and understand that *all* can become music."

Messiaen graduated from the Paris Conservatoire at the age of eleven. In 1931, he was appointed titular organist of the Eglise de la Trinité in Paris, a position that he would continue to hold until his death. He also taught at the Paris Conservatoire and became an important mentor to a number of innovative post-war composers such as Boulez, Xenakis and Stockhausen. He also developed his own rhythmic and modal system, which he expounded at length in theoretical writings such as his *Technique de mon langage musical*.

As a composer, Messiaen drew inspiration from his faith and from nature. He was particularly fascinated by birds, which he saw as "divine voices from nature". During his travels, Messiaen often went walking with notebook in hand, in which he made detailed transcriptions of birdsongs. He later worked these into his compositions – first sporadically, and from the 1950s onward explicitly in a series of compositions. The first work in which he incorporated imitations of bird songs was *Le merle noir*, written in 1952 and based on the song of the blackbird as heard in the mornings and evenings in the Jura mountains. In *Oiseaux exotiques*, written in 1956, Messiaen went a step further: the composition for piano and an ensemble of eleven winds and seven percussion instruments contains the songs of 48 different birds from exotic regions around the world – from India through China and Malaysia to North and South America. Messiaen liked to claim that he has heard them all live, but many he got of them from the record *American Bird Songs* or from bird salons he had attended. The work is thus an imaginary combination of birds from various habitats that would never appear together in nature.

Messiaen described *Oiseaux exotiques* as "almost a piano concerto". The piano thus plays an important role, but so too does the xylophone and two B-flat clarinets. Messiaen considered it extremely important not only to imitate the melody of birdsong, but also to

reflect the birds' rich colours palette. This he did notably by combining specific instruments in order to generate particular tone colours. Messiaen himself wrote: "This work is very colourful: it contains all the colours of the rainbow, including red, the colour of hot countries and of the beautiful cardinal of Virginia! (...) The oriental magpie-robin (blue-black, orange belly, long white and black stepped tail) is a fantastic singer whose repertoire consists of rhythmic percussion, drumming on two disconnected notes and brilliant fanfares in brass tones. It is the voice that dominates the last tutti section. The white-crested laughing thrush is a large bird that lives in the Himalayas. Its appearance and its unrelenting call are frightening. The American robin, here imitated by the two clarinets, livens up the central tutti. These are followed by the songs of: the Caribbean troupial, the hermit thrush, the red-whiskered bulbul and the American wood thrush, whose clear, sunny fanfare ends the first cadenza for piano solo and opens the last one."

The firebird

Igor Stravinsky wrote his (1882-1971) ballet *L'oiseau de feu* on commission for Sergei Diaghilev and his renowned Ballets Russes. It is based on a combination of Russian fairy tales. During a hunt, the handsome young prince Ivan Tsarevich sees a lovely bird in a tree bearing golden fruit. After several attempts, he succeeds in catching the bird, who begs him to set her free in exchange for one of her feathers, which will help him overcome every danger and fear. A symbol of that fear is the immortal Koschei, a giant sorcerer who with his green fingers turns to stone everyone in his wake. In the sorcerer's castle, where thirteen young girls are being held captive, Ivan calls on the bird for help. The firebird sings a lullaby, whereupon the sorcerer falls asleep and everyone is able to escape.

The long-awaited première of the ballet took place in Paris on 25 June 1910, conducted by Gabriel Pierné. Diaghilev had announced that the work was the first "Russian ballet, since there was no such thing before", and of Stravinsky he said to Tamara Karsavina, who would dance the lead role, beforehand: "Take note, there is man on the cusp of fame". And his prediction came true. *L'oiseau de feu* may not have been as pioneering and radically innovative as *Petrushka* and even later his *Le Sacre du Printemps*, but because of the peculiar interplay of orchestral colours and effects, it enchanted the audience. It was Stravinsky's first true triumph in the Parisian milieu. The critics were ecstatic in their comments and praised the ballet as the perfect symbiosis of decor, choreography and music. Later – in 1911, 1919 and 1945 – Stravinsky reworked the full ballet into three shorter orchestral suites.

The song of the nightingale

Not a Russian fairy tale but one written by Hans Christian Andersen served as the basis of Stravinsky's first opera, *Le Chant du rossignol*. The fairy tale so named is about a nightingale that has to triumph over its mechanical counterpart. This idea of nature versus the artificial is central to Stravinsky's music: he places the live nightingale in a chromatic, free and natural melody, as opposed to its mechanical substitute, which sounds short and clear – a technique he had learned from his teacher Rimsky-Korsakov and that he had already used in

The Firebird.

The first act of this three-part opera saw the light of day in 1908. Interrupted by his commissions for the *Firebird*, *Petrushka* and *Le Sacre du Printemps*, Stravinsky wrote the second and third acts only in 1913-1914. The last two acts therefore sound much more avant-garde in their harmony than the first. However, the work was not a success for Stravinsky: the theatre that commissioned it, the Moscow Free Theatre, soon went bankrupt. Diaghilev therefore decided to have the première under his direction at the Paris Opera. Barely three years later, in 1917, he asked Stravinsky to rework *Le Chant du rossignol* into a ballet version. The result was a compromise: Stravinsky reworked the last two acts of the opera into a symphonic poem in three movements, to which Diaghilev could create a ballet according to his own preferences. And so it happened: Henri Matisse was appointed artistic director, and George Balanchine the choreographer. The first performance of the ballet version took place in February 1920 in Paris. The composition thus finally received the recognition it long deserved.

Commentary by Aurélie Walschaert

JUN MÄRKL, CONDUCTOR

Jun Märkl is a highly respected interpreter of core Germanic repertoire and has become known for his refined and idiomatic explorations of the French Impressionists. He has been appointed Music Director of the Malaysian Philharmonic Orchestra, Artistic Advisor for Taiwan National Symphony Orchestra and Principal Guest Conductor of the Residentie Orkest, The Hague from 2021 on. His long-standing relationships with the state operas of Vienna, Berlin, Munich, Semperoper Dresden and the Metropolitan Opera have been complemented by his music directorships of the Orchestre National de Lyon, the MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra and the Basque National Orchestra. He also guest conducts leading orchestras in North America, Asia, Australia, New Zealand and Europe. In recognition of his achievements in France, he was honoured in 2012 with the Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Märkl has an extensive discography – among the more than 50 albums he has recorded are the complete Schumann symphonies with the NHK Symphony Orchestra, Mendelssohn and Wagner with the MDR Leipzig Radio Symphony Orchestra, and works by Ravel, Messiaen, and a highly acclaimed Debussy series with the Orchestre National de Lyon. He is currently working on a cycle of works by Saint-Saëns, R. Strauss and Hosokawa. Born in Munich, Märkl won the conducting competition of the Deutscher Musikrat in 1986 and studied at Tanglewood with Leonard Bernstein and Seiji Ozawa. Soon after he appeared in opera houses throughout Europe followed by his first music directorships at the Staatstheater Saarbrücken and the Nationaltheater Mannheim.

www.junmarkl.com

JAN MICHIELS, PIANO

Since being a laureate in the Brussels Queen Elisabeth Competition 1991 Jan Michiels has been known for his very personal and multi-layered approach to the piano repertoire, combining old and new in always changing perspectives. Numerous recordings testify his activity – to quote but a few, 'Lost in Venice with Prometheus', 'The War of the Romantics' or 'Slavic Soul' (all published by Fuga Libera) contain music from Bach till today seen from the position of a performer composing his programs through a continuous dialogue with living music history. Jan Michiels worked indeed closely with composers such as a.o. Kurtág, Holliger, Lachenmann, Goeyvaerts, Huber, Groslot and Defoort. One of his main inspiration sources is Luigi Nono, who stood at the centre of his doctorate in the Arts 'Teatro dell'Ascolto' (2011). He regularly performs in prestigious venues all over Europe and Asia. Apart from the 'ritual recitals' mentioned below he realized several complete cycles such as all Beethoven Sonatas, all works from the 2nd Viennese School, all Debussy, all Bartok, all Brahms (piano solo and chamber music with piano). As a chamber musician he worked with numerous soloists and ensembles - with Inge Spinette he forms the piano duo YingYang. He worked with conductors such as Angus, Asbury, Baudo, Blunier, Boreycko, Edwards, Eötvös and Herreweghe with orchestras such as a.o. Brussels Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra, Orchestre National de Belgique, WDR Sinfonieorchester Köln, Berliner Symphoniker, Orchestre Symphonique de la Monnaie, and Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Besides, he has been an active collaborator with choreographers such as Anne Teresa De Keersmaeker, Sen Hea Ha and Vincent Dunoyer. He studied with Abel Matthys (Brussels) and Hans Leygraf (Berlin). As a pedagogue himself he conducted numerous masterclasses in a.o. Hamburg, Murcia, Szombathely, London, Strasbourg, Montepulciano and Lisbon. He is currently Professor Piano at the Royal Conservatory of Brussels.

www.michielsjan.be

BRUSSELS PHILHARMONIC

The Brussels Philharmonic was founded in 1935 by the Belgian public broadcaster (National Broadcasting Institute (NIR/INR)). Since its creation, it has worked with top international conductors and soloists. The orchestra was and is known to be a pioneer in performing contemporary music – a reputation that brought world-renowned composers such as Bartók, Stravinsky and Messiaen to Brussels. To this day, the Brussels Philharmonic is continuing this tradition, including a 21st-century work in almost every concert programme.

The orchestra's historic home port is the Flagey building in Brussels, the heart of Europe, where it rehearses and performs in Studio 4 – in acoustic terms one of the top concert halls in the world – and which serves as its home base for concerts in Belgium and the rest of the world.

The French top conductor Stéphane Denève is the music director of the Brussels Philharmonic. His passion for 21st-century music and personal mission to create dialogue between the repertoire of the past and the future is fully in keeping with the orchestra's DNA.

At the international level, the Brussels Philharmonic has made a name for itself, with regular appearances in the major -venues and festivals, such as Carnegie Hall in New York, the Philharmonie de Paris, Wiener Musikverein, Grosses Festspielhaus Salzburg, Usher Hall in Edinburgh and Cadogan Hall in London. The international representation by IMG Touring brings further tours and concerts on new stages both in Europe and beyond (e.g. Japan in 2017, North America in 2019).

Another speciality for which the Brussels Philharmonic has gained an international reputation is the recording of soundtracks for series, games and films, including the Oscar-winning score for 'The Artist' (music by Ludovic Bource). In Belgium, the orchestra is a regular partner of the Film Fest Gent and of MotorMusic, and participates each year in concerts with iconic films (both blockbusters with award-winning scores and black-and-white classics with a new soundtrack).

Meanwhile, the orchestra has proven to be a pioneer in other respects as well. Besides its ground-breaking initiatives under way, including the Tax Shelter, the establishment of a foundation for the purchase of string instruments, and more recently the partnership with Brussels Airlines, the orchestra embraces innovation in every area and all levels of its activities. The gentlemen of the orchestra are dressed by Café Costume in the custom designed Symphonic Sporting Jacket, with technical innovations in the field of fabric and cut, and 2021 saw the release of the orchestra's own smartphone app.

The various recordings of Brussels Philharmonic (Deutsche Grammophon, Palazzetto Bru Zane, Klara/Warner Classics, Film Fest Gent, Naxos, Brussels Philharmonic Recordings) have been warmly received by the international press and awarded an ECHO Klassik, Choc de Classica de l'année and Diapason d'Or de l'année, amongst others.

The Brussels Philharmonic is an institution of the Flemish Community.

www.brusselsphilharmonic.be

MUSICI / MUSICIENS BRUSSELS PHILHARMONIC

concertmeester / konzertmeister

Otto Derolez

(1) aanvoerder / chef de pupitre

(2) solist / soliste

eerste viool / premier violon

Bart Lemmens (1), Sylvie Bagara, Olivia Bergeot, Eva Bobrowska, Annelies Broeckhoven, Stefan Claeys, Cristina Constantinescu, Justine Rigutto, Elizaveta Rybentseva, Anton Skakun, Alissa Vaitsner, Bram Van Eenoo, Gillis Veldeman

fluit / flûte

Wouter Van den Eynde (1), Jill Jeschek (2)

hobo / oboe

Joris Van den Hauwe (1),
Lode Cartrysse (2)

tweede viool / deuxième violon

Samuel Nemtanu (1), Véronique Burstin, Xu Han, Aline Janeczek, Mireille Kovac, Eléonore Malaboeuf, Sayoko Mundy, Naoko Ogura, Eline Pauwels, Julien Poli, Joana Revez Mendonça, Stefanie Van Backlé

klarinet / clarinette

Maura Marinucci (1), Anne Boeykens (1),
Danny Corstjens (2), Midori Mori (2)

fagot / basson

Marceau Lefèvre (1), Alexander Kuksa

altviool / alto

Ralph Szigeti (1), Griet François (2),
Philippe Allard, Marina Barskaya,
Phung Ha, Hélène Koerver, Agnieszka Kosakowska, Barbara Peynsaert,
Stephan Uelpenich, Patricia Van Reusel

hoorn / cor

Christiaan Moolenaars (1), Claudia Rigoni,
Mieke Ailliet (2), Diechje Minne

trompet / trompette

Simon Van Hoecke (1), Rik Ghesquière,
Luc Sirjacques

cello / violoncelle

Kristaps Bergs (1), Kirsten Andersen,
Barbara Gerarts, Julius Himmler, Sophie Jomard, Shiho Nishimura, Emmanuel Tondus, Elke Wynants

trombone

Bram Fournier (1), Sander Vets, Tim Van Medegael (2)

tuba

Jean Xhonneux (2)

contrabas / contrebasse

Jan Buysschaert (1), Ben Faes, Thomas Fiorini, Daniele Giampaolo, Simon Luce, Jens Similox-Tohon

pauken / timpani

Gert François (1)

percussie / percussion

Gert D'haese (2), Titus Franken (2), Bjorn Denys, Stef Hesters, Ruben Martinez Orio, Gerrit Nulens, Stijn Schoofs (2)

harp / harpe

Eline Groslot (2), Emma Wauters

piano / celesta / célesta

Anastasia Goldberg (2), Yutaka Oya (2)

friends of flagey

FELLOWS

Charles Adriaenssen, Bernard Darty, Paulette Darty, Diane de Spoelberch, Geert Duyck, Marc Ghysels, Irene Steels-Wilting, Maison de la Radio Flagey S.A. / Omroepgebouw Flagey N.V.

GREAT FRIENDS

André Beernaerts, Mireille Beernaerts, Patricia Bogerd, António Castro Freire, Anne Castro Freire, Marie Irène Ciechanowska - Zucker, Bernard Claeys, Stephen Clark, Pascale Decoene, Chantal de Spot, Jean de Spot, José Groswasser, François Hinfray, Ulrike Hinfray, Ida Jacobs, Patrick Jacobs, Peter L'Ecluse, Virginie Louvois, Martine Renwart, Hans Schwab, My-Van Schwab, Maria Grazia Tanese, Pascale Tytgat, Piet Van Waeyenberge, Andreas von Bonin, Katinka von Bonin, Dimitri Wastchenko, Jacques Zucker

FRIENDS

Alexandra Barentz, Joe Beauvuin, Marijke Beauvuin, Marie Biebuyek, Véronique Bizet, Dominique Blommaert, Gauthier Broze, Nicole Bureau, Jacques Chevalier, Marianne Chevalier, Angelica Chiarini, Colette Contempre, Philippe Craninx, Jean-Claude Daoust, François de Borman, Francesco de Buzzaccarini, Olivier de Clippele, Sabine de Clippele, Nicolas de Cordes, Eric De Gryse, Marie-Christine de La Rochefoucauld, Brigitte de Laubarede, Alison de Maret, Pierre de Maret, Sabine de Ville de Goyet, Sebastiaan de Vries, Stéphane De Wit, Agnès de Wouters, Philippe de Wouters, Katya Degrieck, Béatrice Delvaux, Chantal Deruyttere, Gauthier Desuter, David D'Hooghe, Frederika D'Hoore, Anne-Marie Dillens, Stanislas d'Otreppe de Bouvette, Amélie d'Oultremont, Patrice d'Oultremont, Jean Louis Duvivier, Jan Eggermont, Patricia Emsens, Jeannette Favart, Catherine Ferrant, Isabelle Ferrant, Veronique Feryn, Claude Frédéric-Oreel, Henri Frédéric, Alberto Garcia-Moreno, Nathalie Garcia-Moreno, Hélène Godeaux, Claire Goldman, Serge Goldman, Pierre Goldschmidt, Christine Goyens, Philippe Goyens, Arnaud Grémont, Margarete Hofmann, Dominique Hollanders de Ouderaen-Favart, Veerle Huylebroek, Guy Jansen, Yvan Jansen, Dominique Kaesmacher, Patrick Kelley, Deborah Konopnicki, Jeff Kowatch, Winifred Kowatch, Barbara Mayer, Jean-Louis Mazy, Nadine Mazy-Vander Elst, Luc Meeùs, Marie-Christine Meeùs, Christel Meuris, Delphine Misonne, Lydie-Anne Moyart, Elisabeth Parot, Martine Payfa, Agnes Rammant, Jean-Pierre Rammant, André Rezsohazy, Catherine Rutten, Désirée Schroeders, Sarah Sheil, Amélie Slegers-Collette, Pierre Slegers, Anne-Véronique Stainier, Frank Sweerts, Dominique Tchou, Marie-Françoise Thoua, Danielle t'Kint de Roodenbeke, Jean t'Kint de Roodenbeke, Els Van de Perre, Katrien Van de Voorde, Radboud van den Akker, Stella Van der Veer, Alain Vandenborre, Charlotte Vandoorne-Hanssens, Christophe Vandoorne, Paul Van Dievoet, Henriëtte van Eijl, Paul Van Hooghten, Yvette Verleisdonk, Ann Wallays, Sabine Wavreil, Jean-Pierre Winant, Folkert Zijlstra, Management & People Development Sprl

& tous ceux qui souhaitent garder l'anonymat / diegenen die anoniem wensen te blijven / all those who prefer to remain anonymous

flagey remercie / bedankt

Autorités publiques / Overheden / Public authorities



Sponsors / Sponsoren



Mécénat / Mecenaat / Patronage



& DONATEURS ANONYMES / ANONIEME SCHENKERS / ANONYMOUS DONORS

Partenaires média / Mediapartners / Media partners



Partenaires artistiques principaux / Artistieke hoofdpartners / Major artistic partners



Voisins et partenaires culturels / Buren & culturele partners / Neighbours & cultural partners

