

Les amours de madame Tchabaï

In een verhaal van de Turkse dichter en schrijver Nazim Hikmet zit een zekere dokter Littman te staren naar een hart in een bokaal. Hij probeert zich daarbij het amoureuze leven van de eigenares van het hart, madame Tchabaï, voor te stellen en begint enkele liefdesliedjes te brommen. Jean-Luc Fafchamps zette deze bizarre dagdroom op muziek en voegde er zijn eigen favoriete liedjes aan toe tot een cyclus voor mezzosopraan, cello en

piano. Deze ingenieuze bewerkingen van bekende en minder bekende chansons worden afgewisseld met pareltjes uit het twintigste eeuwse repertoire.

Lore Binon, sopraan

Martijn Vink, cello

Thomas Dieltjens, piano

Les amours de madame Tchabaï (2022)

Jean-Luc FAFCHAMPS (1960)

(telles que les a rêvées le docteur Littman en fredonnant quelques chansons)

Introduction et arrangements pour mezzo-soprano, violoncelle et piano

Le cœur dans un bocal' (Hikmet/Fafchamps)

Belle abandonnée (Fontaine/Areski),

Madame rêve (Grillet/Bashung),

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve (Gainsbourg),

Toutes les choses (Semal/De Schuyter)

Immortels (Dominique A).

PROGRAMMA

Le cœur dans un bocal		3'17"
Les Mots Sont Allés (1978) Recitativo sur le nom de Paul Sacher pour violoncelle seul	Luciano BERIO (1925-2003)	4'
Belle abandonnée		4'18"
Apparition (1979) Elegiac songs and vocalises, for soprano and piano Vocalise 1: Summer Sounds When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd	George CRUMB (1929-2022)	0'50" 1'40"
Madame rêve		5'58"
Apparition (1979) Elegiac songs and vocalises, for soprano and piano Vocalise 2: Invocation to the Dark Angel Approach Strong Deliveress!	George CRUMB (1929-2022)	1'10" 2'30"
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve		1'36"
Pohádka (1910) cello en piano Con moto-Adagio	Leoš JANÁČEK(1854-1928)	3'40"
Toutes les choses		3'28"
Ophelia's Song (1967) uit '7 Romances on Poems by Alexander Blok' opus 127	Dmitri SJOSTAKOVITSJ (1906-1975)	3'00"
In the Mists (1912) piano solo Presto	Leoš JANÁČEK(1854-1928)	3'35"
Immortels		4'34"
Duur concert 45'		

Tekst voor het programmaboekje

In een verhaal van de Turkse dichter Nazim Hikmet zit ene dokter Littman te staren naar een hart in een bokaal. Hij probeert zich het amoureuze leven van de eigenares van het hart, madame Tchabaï, voor te stellen en merkt dat hij enkele liefdesliedjes begint te brommen. Jean-Luc Fafchamps, pianist en componist uit het Brusselse die al geruime tijd baanbrekend werk verricht op de nieuwe muziekcène, gebruikt deze rare dagdroom als uitgangspunt voor een cyclus voor mezzosopraan, cello en piano. Fafchamps is zich op zijn beurt gaan afvragen welke liedjes Littman zou kunnen hebben geneuried. Hij componeert een introductie die de situatie schetst en voegt er een vijftal bekende en minder bekende chansons aan toe. De bewerkingen van deze liefdesliedjes van onder andere Alain Bashung of Serge Gainsbourg zijn verrassend origineel. Fafchamps slaagt er in het populaire genre te verzoenen met het hedendaagse experiment .

Het Collectief en Lore Binon laten deze chansons alterneren met enkele van hun favoriete stukken uit het twintigste eeuwse repertoire.

'Les mots sont allés...' is een vrij improviserend stukje voor cello solo dat Luciano Berio schreef in opdracht van de wereldberoemde cellist Mstislav Rostropovitsj. Het discours ontwikkelt zich vanuit de opeenvolging van de noten Es, A, C, H en Re. Het stuk was immers een verjaardagscadeau voor Paul Sacher, één van de grootste mecenasen uit de twintigste eeuw.

George Crumb behoort tot de Amerikaanse avant-garde, maar zijn muziek is verrassend verfijnd en gemakkelijk te begrijpen. Crumb is voor alles een klanktovenaar die het klankpalet van het traditionele instrumentarium verrijkt heeft met een uitgebreid gamma van alternatieve speeltechnieken. Zo houdt hij er bijvoorbeeld van tegelijkertijd op het klavier én in het binnenwerk van een piano te spelen. In **'Apparition'** gebruikt hij ook de zangstem op een instrumentale manier, wanneer die naast vogelgekwetter ook primitieve oergeluiden laat klinken. Geïnspireerd door de beklievende poëzie van Walt Whitman trekt George Crumb alle expressieve registers van de stem open, van de treurige lyrische lijnen in 'When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd' tot de dramatische climax van 'Approach Strong Deliveress'.

Men zegt wel eens dat de muziek van Leos Janáček nergens vandaan komt, en ook geen navolging heeft gekend. Zijn stijl komt voort uit de Moravische folklore en is qua cadans sterk vervlochten met de Tjechische taal. Het meest originele aan Janáček's muziek is echter de zogenaamde 'emotionele polyfonie': tegenstrijdige emoties klinken vaak tegelijkertijd. De directe confrontatie van bijvoorbeeld een nostalgische melodie met een furieus ostinato zorgt voor een merkwaardige dramatische spanning.

In het muzikale sprookje **'Pohadka'** laat Janáček zich inspireren door 'Het verhaal van Prins Berendje' van de Russische schrijver Vasily Zoekovsky. Hij vertaalt de magische wereld van prinses, prinsessen en tovenaars naar een ongemeen kleurrijk stuk muziek. Hij grijpt daarbij naar zijn favoriete toonaarden met veel b's aan de sleutel, waardoor de luisteraar wegzinkt in de bedwelming van zijn eigen kinderlijke fantasie.

Ook **'In the mists'**, een vierdelig pianowerk uit dezelfde periode baadt in deze onwerkelijke sfeer. Hier is de expressie echter melancholischer, introspectiever. De stukjes lijken wel de

afspiegeling van een ziel die gebukt gaat onder tragische familiale omstandigheden (zijn dochter Olga stierf immers in 1903) en het uitblijven van erkenning als componist.

Net zoals Berio's 'Les mots sont allés...' is ook '**Ophelia's Song**' ontstaan onder impuls van Mstislav Rostropovitsj. Deze vroeg aan zijn naaste vriend Dmitri Sjostakovitsj om iets te schrijven dat hij samen met zijn vrouw de sopraan Galina Vishnevskaya kon uitvoeren. Sjostakovitsj koos een prachtig liefdesgedicht van Alexandr Blok, een klaagzang van Ophelia uit 'Hamlet'. Het stukje is slechts het begin van een prachtige cyclus: de 'Seven Romances on poems by Alexandr Blok'.

Liedteksten

Les amours de madame Tchabai

*(tels que les a rêvées le docteur Littman
en fredonnant quelques chansons)*

Le cœur dans un bocal (texte Nazim Hikmet / musique Jean-Luc Fafchamps)

Chez le docteur Imre Littman voici le cœur
De madame Janos Tchabaï sur une table
Il montre un peu d'orgueil et semble un peu morose,
Debout dans un bocal, environné de roses,
Qui des abricots mûrs imitent les couleurs.

Il est fendu par le milieu d'un long trait fin,
Le cœur qui fut celui de madame Tchabaï.
Docteur d'où vient cette blessure, du scalpel,
Des propos malveillants, des paroles de fiel?
Est-il quelqu'un qui pleure après elle sans fin?

Il n'avait que trente ans dit l'étiquette noire,
Le cour qui fut celui de madame Tchabaï.
Que fait monsieur Tchabaï, l'époux qu'elle eut peut-être?
Boit-il toujours l'apéritif à la fenêtre
Du café Rojakert, en contemplant le soir?

Le voici dénudé dans cet étrange vase,
Le cœur qui fut celui de madame Tchabaï.
Qui sait combien de fois elle remplit
Pareil bocal de confitures accomplies.
Le couvercle bien sûr n'en était pas de vase.

Il est ici, bien qu'elle fut partie sans retour,
Le cœur qui fut celui de madame Tchabaï.

Le docteur a placé devant lui ce viscère.
Il tente d'en saisir à la fin le mystère:
La mort vint-elle d'une artère ou de l'amour?

Que dans le bureau clair d'une médecin savant,
Comme le cœur de madame Janos Tchabaï
Après nous à leur tour ils demeurent utiles,
Nos cœurs posés parmi les roses qui rutilent,
Dans un bocal tout propre à les croire vivants.
(bis)

***Belle abandonnée (texte: Brigitte Fontaine / musique: Areski Belkacem / arrangement:
Jean-Luc Fafchamps)***

Belle abandonnée
Au désert bouillant
Tu m'as fait pleurer
Quand j'étais enfant

Vert pâle adoré
Vieux rose béni
Ocre doux aimé
Cramoisi chéri

C'est l'après-midi
Encore en été
Et l'on se relit
Les yeux dilatés

Grand jardin sauvage
Rempli de frissons
Pour les anciens pages
Et les robinsons

Ah comme on courait
Au milieu des buis
Ah comme on aimait
Les goûters de fruits

La chaleur se calme
Et la sueur sèche
Un souffle de palme
Rase l'ombre sèche

Infantes fardées
Pour quelque intermède
Duègne grisée

Dans son tutu raide

Cheval attelé
Lourd et fatigué
Dans les rues cendrées
Des étés passés

Et le sang sifflait
Dans les courses folles
Les enfants brillaient
Amour sans paroles

Madame rêve (texte Pierre Grillet / musique Alain Bashung / arrangement: Jean-Luc Fafchamps)

Madame rêve d'atomiseurs
Et de cylindres si longs
Qu'ils sont les seuls
Qui la remplissent de bonheur
Madame rêve d'artifices
De formes oblongues
Et de totems qui la punissent
Rêve d'archipels
De vagues perpétuelles
Sismiques et sensuelles
D'un amour qui la flingue
D'une fusée qui l'épingle
Au ciel
Au ciel
On est loin des amours de loin
On est loin des amours de loin
On est loin
Madame rêve ad libitum
Comme si s'était tout comme
Dans les prières
Qui emprisonnent et vous libèrent
Madame rêve d'apesanteur
Des heures des heures
De voltige à plusieurs
Rêve de fougères
De foudres et de guerres
À faire et à refaire
D'un amour qui la flingue
D'une fusée qui l'épingle
Au ciel
Au ciel
On est loin des amours de loin

On est loin des amours de loin
On est loin
Madame rêve
Au ciel
Madame rêve
Au ciel
Madame rêve

***Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve (texte et musique: Serge Gainsbourg /
arrangement: Jean-Luc Fafchamps)***

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve
Que le ciel azuré n'vire au mauve
Penser ou passer à autre chose
Vaudrait mieux

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve
Se dire qu'il y a over the rainbow
Toujours plus haut le soleil above
Radieux

Croire aux cieux croire aux dieux
Même quand tout nous semble odieux
Que notre cœur est mis à sang
Et à feu

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve
Comme une petite souris dans un coin d'alcôve
Apercevoir le bout de sa queue rose,
Ses yeux fiévreux

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve
Avoir parfois envie d'crier sauve
Qui peut savoir jusqu'au fond des choses
Est malheureux

Fuir le bonheur de peur qu'il n'se sauve
dDs-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses
J'aimerais que tu trouves autre chose
De mieux

***Toutes les choses (texte Claude Semal / musique: Patrick De Schuyter / arrangement: Jean-
Luc Fafchamps)***

Avec les temps toutes les choses
Changent et se métamorphosent
La graine pousse la neige tombe

Le lilas fleurit sur la tombe
Mon chien n'est plus qu'un cerisier.

Avec le temps, tout se transforme
Change de peau, de goût, de cornes
Les montagnes et la libellule
Et les étoiles avec les bulles
De savon dans les soirs d'été

Avec le temps tourne et s'éloigne,
La roue des rires et des larmes.
A l'auberge des Certitudes
On boit encore par habitude.
Comment s'appelait cette fille?

Avec le temps tout s'évapore,
Les yeux, le ciel, les météores,
Les drapeaux rouges sur la mer noire
Et ce parfum dans ma mémoire
Pour qui j'aurais donné ma vie.

Avec le temps tout se consume
Et brûlera ce que nous fûmes.
Comme la fumée de cigarette
Au bout du filtre le cœur s'arrête.
Tout finit dans un cendrier.

Et sous l'église de Marville
Ou deux mille crânes s'empilent
On lit: « Passant, priez pour nous,
Car nous fûmes ce que vous êtes
Et vous, vous serez comme nous »

Avec le temps tout se transforme,
change de poids d'odeur de forme
Le mercure et la salamandre
Et la rivière et ses méandres
Et ce désert fut un verger

Avec le temps toutes les choses
Changent et se métamorphosent
Alors pourquoi mon grand amour
Quand nos peaux se touchent
Toujours ce sentiment d'éternité?

Immortels (texte et musique: Dominique A / arrangement/ Jean-Luc Fafchamps)

Je ne t'ai jamais dit
Mais nous sommes sommes immortels
Pourquoi es-tu parti
Avant que je te l'apprenne?
Le savais-tu déjà?
Avais-tu deviné?
Que des dieux se cachaient
Sous des faces avinées

Mortels, mortels
Nous sommes immortels
Je ne t'ai jamais dit
Mais nous sommes immortels

As-tu vu ces lumières
Ces pourvoyeuses d'été
Ces leveuses de barrières
Toutes ces larmes épuisées
Les baisers reçus
Savais-tu qu'ils dureraient?
Qu'en se mordant la bouche
Le goût en revenait

Mortels, mortels
Nous sommes immortels J
e ne t'ai jamais dit
Mais nous sommes immortels

As-tu senti parfois
Que rien ne finissait?
Et qu'on soit là ou pas
Quand même on y serait
Et toi qui n'es plus là
C'est comme si tu étais
Plus immortel que moi
Mais je te suis de près

Mortels, mortels
Nous sommes immortels
Je ne t'ai jamais dit
Mais nous sommes immortels
(bis)

Walt Whitman (1819-1892)

When lilacs last in the dooryard bloom'd

When lilacs last in the dooryard bloom'd,

[...]

I mourn'd, and yet shall mourn with ever-returning spring.

Approach, strong Deliveress!

Approach, strong Deliveress!

When it is so – when thou hast taken them, I joyously sing the dead,

Lost in the loving, floating ocean of thee,

Laved in the flood of thy bliss, O Death.

Pesnja Ofelii

Aleksandr Blok (1880-1921)

Razluchajas' s devoj miloj, drug,

Ty kljalsja mne ljubit'!...

Ujezzhaja v kraj postylj,

Kljatvu dannuju khranit'!...

Tam, za Danijej schastlivoj,

Berega tvoji vo mgle...

Val serdityj, govorlivyj

Mojet sljozy na skale...

Milyj voin ne vernjotsja,

Ves' odetyj v srebro...

V grobe tjazhko vskolykhnjotsja

Bant i chjornoje pero...

Ophelia's Song

English Translation © Julie Curtis

As you parted from your dear maiden,

My friend, you swore to me of your love!..

As you left for a detested land,

You swore to keep your oath!

There, away from happy Denmark,

Your shores are in darkness...

The angry, eloquent waves

Wash tears away from the rocks...

My beloved warrior shall not return,

All in silver dressed...
In the grave the ribbon and black feather
Will droop heavily.