

ÉTÉ 2024

CAFÉ ZIMMERMANN

AVANT-GOÛT

The imaginary music book avec Raphael Höhn

La playlist de J.S. Bach pour ténor.

Et sa variante instrumentale, coup de cœur *Classica*, sorti en octobre 2021.

Midnight mood

Expérience musicale au cœur de la nuit

Du côté de Versailles

Inspiré par François Couperin et son ambition de réunir les goûts italiens et français, ce programme réconcilie le temps d'un concert raffinement harmonique et foisonnement mélodique !

Du côté de Leipzig

Glissez-vous sur une des banquettes du Café Zimmermann pour écouter flûte, violon, violoncelle et clavecin dialoguer avec vivacité ! Un indémodable !

Quatuors de Mozart

En son temps, Mozart a résumé l'essence de ces quatuors dans une lettre de 1782: "Ils sont très brillants, agréables à l'oreille, bien sûr, sans tomber dans le vide, ici et là même les connaisseurs peuvent en retirer une satisfaction".

Hadrien BARANGER : 0033 (0)7 62 37 19 62
diffusion@cafe-zimmermann.com

Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et en Europe. Sous la conduite du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, l'ensemble réunit de nombreux solistes et collabore notamment avec des artistes tels que Sophie Karthäuser, Emöke Barath, Giuliano Carmignola, Rupert Charlesworth, Lorenzo Coppola, Damien Guillon, Eva Zaïcik, Alexander Melnikov ou encore des chœurs comme Vox Luminis et Accentus.

Depuis 2011 en résidence à Aix-en-Provence, Café Zimmermann se produit régulièrement lors de tournées internationales : Europe, Japon, Etats-Unis, Chine, Amérique du Sud...

Ses enregistrements discographiques suscitent un véritable enthousiasme, notamment par les interprétations enlevées et contrastées de la musique concertante de J.-S. Bach, salués par la critique spécialisée et récompensés par plusieurs Diapasons d'Or et Chocs de Classica.

A l'occasion des 20 ans de Café Zimmermann en 2019, Alpha Classics a édité un coffret exceptionnel de 16 CD regroupant la discographie de l'ensemble.

The imaginary music book of J.S. Bach, son dernier enregistrement, a reçu un coup de cœur Classica et les cinq Diapason du journal éponyme.

Native de Marseille, Céline Frisch étudie le clavecin au Conservatoire d'Aix-en-Provence et à la Schola Cantorum de Bâle. Elle est Lauréate Juventus en 1996, la première claveciniste sélectionnée pour les Victoires de la Musique classique en 2002.

Ses interprétations de la musique de Jean-Sébastien Bach lui ont valu les plus chaleureux commentaires de la presse musicale internationale. Ses affinités l'ont également portée à jouer un vaste répertoire allant de la musique française de l'époque de Louis XIV à la création contemporaine en passant par les virginalistes anglais et la musique du XXème siècle.

Ses disques ont été couronnés par les plus hautes distinctions (Diapasons d'or, Chocs de Classica, les ffff de Télérama et le Grand Prix de l'Académie Charles Cros).

Depuis 2020, elle enseigne au sein de la prestigieuse Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Né en Argentine, Pablo Valetti est d'abord violoniste à l'orchestre du Teatro Colón à Buenos Aires avant de découvrir l'interprétation sur instruments anciens.

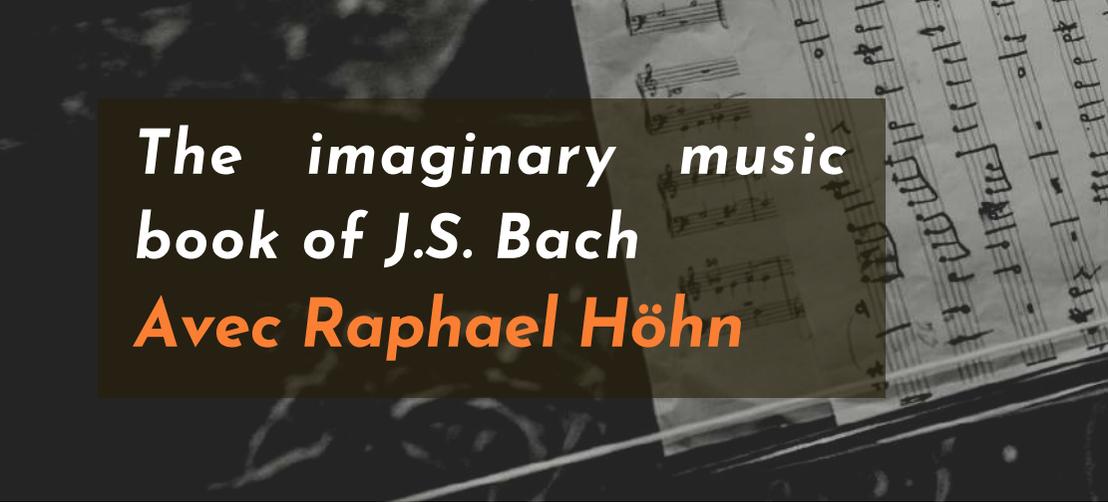
Il vient alors en Europe où il étudie notamment à la Schola Cantorum de Bâle.

Il devient rapidement soliste ou premier violon d'ensembles prestigieux tels que le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall, le Concerto Vocale, dirigé par René Jacobs ou encore les Arts florissants sous la direction de William Christie.

En plus de ces activités, il s'est également consacré à l'enseignement au sein de l'Escola Superior de Musica de Catalunya de Barcelone et du Conservatoire de Nice.

Depuis la création de Café Zimmermann en 1999, il se consacre principalement au projet artistique et au développement de l'ensemble.

Il joue un violon de Giovanni Battista Guadagnini de 1758.

The imaginary music book of J.S. Bach

Avec Raphael Höhn

Ce programme a pour principe celui de la playlist, dont nous sommes aujourd'hui familiers ou celui des fameux livres de musique dans lesquels les musiciens notent les pièces qui leur plaisent particulièrement.

En parallèle des pièces instrumentales, se noue le récit d'une personne désorientée dans sa vie pécheresse, regrettant ses erreurs et implorant le pardon jusqu'à retrouver plus de sérénité et atteindre la magnificence de Dieu. Il trouve dans ce parcours spirituel la force de résister à ses ennemis et ses moqueurs.

Interprétées par Raphael Höhn, dont l'expressivité et la projection laisseront libre cours à votre imagination, ces pièces vocales confluent vers le choral final que Bach aimait tout particulièrement, au point que son fils l'avait justement fait imprimer à la fin de son testament musical avec cette épitaphe « Devant ton trône, je vais comparaître ».

Programme

J.S. Bach : Sinfonia Wir danken Dir, Gott BWV 29

C.P.E. Bach : Triosonate en sol majeur Wq.150

J.S. Bach : Aria So schnell ein rauschend Wasser schiesst BWV 26

Récitatif *Ich habe wider Gott gehandelt* et Aria *Erbarme dich* BWV 55

Récitatif *Es will der Höchste sich ein Siegsgepräg bereiten* BWV 43

J.S. Bach : Aria *Halleluja, Stärk' und Macht* BWV 29

Sinfonia *Himmelskönig, sei willkommen* BWV 182

Benedictus issu de la Messe en si mineur BWV 232

Récitatif *Er sehnet sich nach unserm Schreien* BWV 115

Aria *Gott ist mein Freund* BWV 139

Sonate en do mineur sopr'il Soggetto Reale BWV 1079

Choral *Vor deinen Thron tret ich hiermit* BWV 668

The imaginary music book of J.S. Bach Instrumental

Ce programme a pour principe celui de la « playlist » ou celui des fameux livres de musique dans lesquels les musiciens notent les pièces qui leur plaisent particulièrement. Il met en regard une sonate en trio composée en 1747 par Carl Philipp Emmanuel Bach avec la célèbre sonate en trio de l'Offrande Musicale composée la même année par son père Jean-Sebastien.

Complété par diverses transcriptions d'airs de cantates, le programme se termine avec un choral que J.S. Bach aimait tout particulièrement, au point que C.P.E. Bach l'avait fait imprimer à la fin du testament musical de son père : « *Devant ton trône, je vais comparaître* ».

"Les œuvres purement instrumentales connaissent une interprétation irréprochable, comme le promet la notoriété de l'ensemble [...] Imaginaire, ce cahier dispense pourtant une vraie leçon de musique.", Philippe Venturini, Classica

Programme

J.S. Bach : Sinfonia Wir danken Dir, Gott BWV 29

C.P.E. Bach : Triosonate en si bémol majeur Wq.161/2

W.A. Mozart : Aria et Fugue KV 404a (d'après BWV 527 et 1080)

J.S. Bach : Aria Halleluja, Stärk' und Macht BWV 29

Sinfonia Himmelskönig, sei willkommen BWV 182

J.S. Bach : Aria Gott soll allein mein Herze haben BWV 169

Aria Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen BWV 36

Aria Ein ungefärbt Gemüthe BWV 24

Sonate sopr'il Soggetto Reale BWV 1079 extraite de l'Offrande musicale

Choral Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV668

Midnight mood

Expérience musicale au cœur de la nuit

La nuit a toujours fasciné l'humanité. Les diverses expériences nocturnes, entre repos et aventure, menace et tentation, veille et rêve, ont trouvé leur place dans l'art et la musique. Si la nuit évoque la proximité de la mort, l'inconscient, le mystique avec ses forces et ses pouvoirs, le démoniaque et le fantomatique, elle apporte aussi l'espoir d'une nouvelle aube, d'un recommencement.

Inspirés par ces visions de la nuit, nous avons recherché ce double caractère dans la musique de nos compositeurs préférés. Nous avons ainsi composé un programme avec des arrangements de pièces de Bach, Handel ou Charpentier, reliés par quelques petits solos et improvisations historiquement informés.

Avec *Le Cahier imaginaire de J. S. Bach*, Café Zimmermann a déjà tenté de transposer l'idée des playlists - qui existaient à l'époque baroque sous la forme de cahiers de musique personnels ou *Notenbüchlein*. *Midnight mood*, dont le titre s'inspire d'une chanson de jazz d'aujourd'hui et de nombreuses playlists associées, prolonge cette voie.

Programme

J.S. Bach

Mouvements tirés et arrangés de :

Cantate BWV 54

Passion selon St. Jean BWV 245

Passion selon St. Matthieu BWV 244

Sonates pour violon et clavecin

Sonate pour flûte et clavecin BWV
1034

Variations Goldberg BWV 988

Oratorio de Noël BWV 248

Suite pour violoncelle seul BWV 1007

W.F. Bach

Adagio e fuga
en ré mineur F.65

G.F. Haendel

Arias tirés et arrangés de
Ariodante HWV 33
et Joshua HWV 64

M.-A. Charpentier

Mouvements tirés et arrangés
de Médée H.491

Effectif : 9 musiciens : 2 violons, alto, viole de gambe,
violoncelle, contrebasse, flûte, clavecin, théorbe

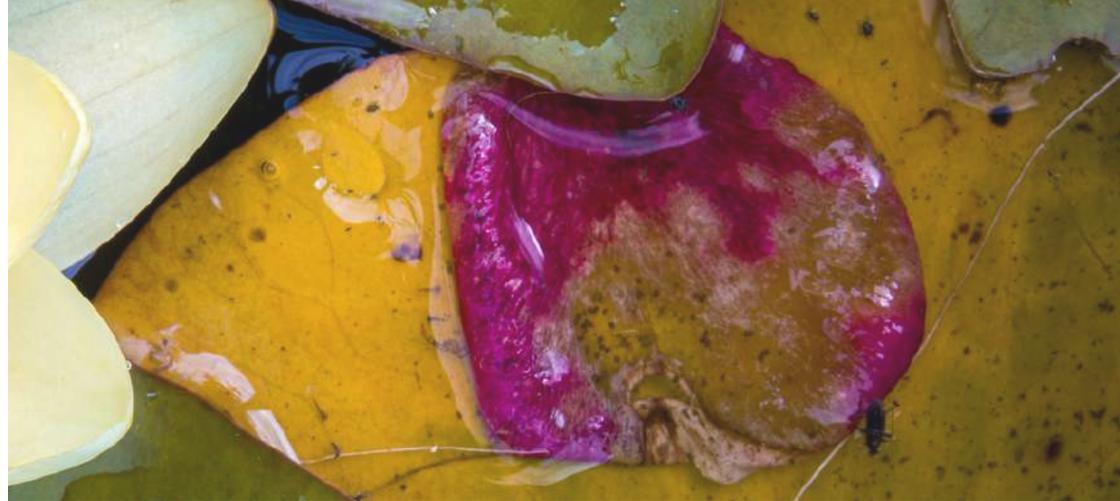
Du côté de Versailles

Les goûts réunis

Dès le début du XVIIIème siècle, l'influence de la musique italienne grandit dans la capitale française, au grand dam des ardents défenseurs du goût français, parmi lesquels Jean-Philippe Rameau qui s'opposera à Jean-Jacques Rousseau lors de la célèbre Querelle des bouffons.

Les partisans du premier clament leur amour du clavier français, de la musique de cour et plus généralement de la musique savante pour contester les prétentions populaires et essentiellement mélodiques du violon et du violoncelle. Entre les deux camps, certains compositeurs aux influences plus ambivalentes comme Leclair ou Francoeur tenteront d'aboutir à une synthèse de styles comme François Couperin avant eux.

Le temps d'une soirée, où s'enchevêtreront raffinement harmonique et foisonnement mélodique, laissez-vous séduire par les goûts réunis !

Programme

Jean-Marie Leclair

Deuxième Récréation de
musique opus 8 en sol
mineur

François Francoeur

Sonate en trio pour violon,
viole de gambe et basse
continue en mi majeur

Claude Balbastre

Suite de Pigmalion
transcription à partir de
l'acte de ballet de Rameau

Louis Gabriel Guillemain

Sonate en quatuor opus 12
n° 3 en ré mineur

Jean-Philippe Rameau

IVème concert des Pièces de
clavecin en concert

Du côté de Leipzig

Un concert au café de M. Zimmermann

Imaginez-vous dans la Leipzig du XVIIIème siècle un vendredi après-midi. Il vous suffisait de pousser la porte du Café de Monsieur Zimmermann pour entendre le Collegium Musicum dirigé par Georg Philip Telemann puis, par Jean-Sébastien Bach.

Amateurs de musiques et de nourritures plus terrestres venaient y savourer des œuvres éclectiques dirigées par les Cantors et jouées par un orchestre composé d'étudiants en musique et d'instrumentistes professionnels.

Glissez-vous sur une des banquettes pour écouter flûte, violon, violoncelle et clavecin préluder et concerner avec vivacité dans des pièces de Carl Philip Emanuel Bach, son père Jean-Sébastien et son parrain Georg Philip Telemann.

Programme

J.S. Bach

Prélude de la Suite n°1 pour violoncelle seul BWV 1007

Sonate en trio en sol majeur BWV 1038

Prélude de la partita n°3 pour violon seul BWV 1006

G.P. Telemann

Quatuor en mi mineur TWV 43:e4 des Nouveaux quatuors en 6 suites

J.S. Bach

Prélude en si bémol majeur du Clavier bien tempéré BWV 866

C.P.E. Bach

Sonate en trio en si bémol majeur H.578, Wq.161/2 pour flûte, violon et basse continue

G.P. Telemann

Fantaisie en la majeur pour flûte seule TWV 40:02

Sonata prima en la majeur TWV 43:A1, tirée des 6 Quadri

Effectif : 4 musiciens : traverso, violon, violoncelle, clavecin

Connaisseurs et amateurs

Quatuors de Mozart

En son temps, Mozart a résumé l'essence de ses quatuors dans une lettre de 1782 : "Ils sont très brillants, agréables à l'oreille, bien sûr, sans tomber dans le vide, ici et là même les connaisseurs peuvent en retirer une satisfaction, mais de telle manière que ceux qui ne savent pas doivent en être satisfaits, sans savoir pourquoi".

En bref, la plus belle musique de chambre "pour connaisseurs et amateurs", jouée par nos musiciens Karel Valter (flûte traversière), Pablo Valetti (violon), Peter Biely (alto) et Petr Skalka (violoncelle).

"Quel sublime quatuor formé par ces quatre excellents solistes. Une connexion parfaite qui nous offre une expressivité flamboyante avec une dynamique des plus sensibles, et le tout sur du velours de Mozart. La perfection n'est pas loin", ClassiqueHD, PureAudio

Programme

W.A. Mozart

Quatuor en ré majeur KV
285

Quatuor en sol majeur
KV 285a

Quatuor en ut majeur
KV Anh. 171

Quatuor en sol majeur
KV 370

Quatuor en la majeur
KV 298

Effectif : 4 musiciens : traverso, violon, alto, violoncelle