

AVANT-GOÛT

Avec voix

Jean-Sébastien Bach, Haendel
avec ténor ou soprano

En quatuor

J.-S. Bach, Mozart,
musique française...

En solo
ou en duo

Ensemble Café Zimmermann

Depuis près de 25 ans, cet ensemble au son si caractéristique compte parmi les meilleurs dans le domaine de l'interprétation historiquement informée.

Ancré dans la vie musicale d'Aix en Provence depuis 2011 et régulièrement invité des capitales musicales du monde entier et des grands festivals, Café Zimmermann est le garant d'une exigence d'interprétation de la musique ancienne.

L'ensemble réunit de nombreux solistes et collabore notamment avec des artistes tels que Sophie Karthäuser, Emöke Barath, Giuliano Carmignola, Lorenzo Coppola, Damien Guillon, Eva Zaïcik ou encore des chœurs comme Vox Luminis et Accentus.

Ses enregistrements discographiques sont salués par la critique spécialisée et plusieurs fois récompensés. Réalisée sur une dizaine d'années et réunie dans un coffret, l'intégrale de la musique d'orchestre de J.S. Bach a notamment été récompensée par un Diapason d'or de l'année. 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.

En résidence au Théâtre du Jeu de Paume, Café Zimmermann est accompagné pour la réalisation de ses projets par la DRAC - Direction régionale des affaires culturelles, la Région Provence Alpes Côte-d'Azur et la Métropole Aix-Marseille Provence.

Chers amis de Café Zimmermann,

Dans la Leipzig du 18ème siècle, la maison de café de Monsieur Zimmermann a vu naître de nombreuses œuvres de musique de chambre lors de concerts portés par l'enthousiasme de grands musiciens tels que Bach et Telemann, qui présentaient volontiers dans cette ambiance décontractée leurs dernières compositions aux amateurs éclairés qui fréquentaient l'établissement.

Près de trois siècles plus tard, le même enthousiasme et une grande dose de curiosité nous habitent et guident l'aventure musicale de Café Zimmermann. Nous aimons explorer de nouveaux contextes, réfléchir à la manière dont la musique était perçue au 18ème siècle et à sa réception aujourd'hui pour pouvoir la présenter au mieux au public.

Découvrez nos nouveaux programmes de saison avec des musiciens comme Alexander Melnikov, Paul-Antoine Bénos-Djian, Miriam Feuersinger et Raphael Höhn, des programmes avec des concepts innovants, qui reflètent les playlists d'aujourd'hui et font entendre des sonorités renouvelées au travers d'arrangements historiques.

Nous nous réjouissons de vous présenter nos projets et rencontrer votre public !

Votre Café Zimmermann

Le cahier de musique imaginaire de J.-S. Bach avec Raphael Höhn, ténor

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 pêcheuse, 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 ».

J.S. BACH

Sinfonias et airs tirés de cantates et de la Messe en si mineur
Offrande musicale : *Sonata sopr'il Soggetto Reale* - BWV 1079
Choral *Vor deinen Thron tret ich hiermit* BWV 668

C.P.E. BACH

Triosonate en sol majeur Wq 150

[Voir le programme complet](#)

Effectif : Raphael Höhn et 4 musiciens : traverso, violon, violoncelle, clavecin

Haendel polymorphe avec Miriam Feuersinger, soprano

De belles mélodies, des harmonies émouvantes, des émotions familières, les airs de Haendel évoquent en nous les histoires de héros d'opéra, des personnages bibliques d'oratorios ou encore l'intimité d'une soirée de concert dans un palais à Londres, Rome ou Hambourg.

On retrouve dans les *Neun Deutsche Arien* - neuf airs allemands - proposés dans ce programme une parenté musicale avec les opéras ou oratorios que Haendel écrit à Londres, *Giulio Cesare*, *Tamerlano*, *Rodelinda*, *Judas Maccabaeus* ou encore le *Messie*. C'est aussi le cas dans ses triosonatas, les meilleures pages que le musicien ait consacrées à la musique de chambre.

Rares furent les textes allemands à avoir été mis en musique par Haendel, pourtant d'origine saxonne. Autour de la date de composition probable des *Neun Deutsche Arien* (1724-1727), Haendel a fait un dernier voyage en Allemagne pour dire au revoir à sa mère malade. Outre l'attrait des poèmes de Barthold Heinrich Brocke, avec lequel il partageait certainement quelques inclinations piétistes, cela pourrait être la raison qui encouragea le Londonien d'adoption à retourner après tant d'années à sa langue maternelle pour composer ces œuvres intimes et personnelles.

G.F. HAENDEL

Arias tirées de *Neun Deutsche Arien*
Mouvements extraits de suites pour clavecin
Mouvements extraits de triosonates

[Voir le programme complet](#)

Effectif : Miriam Feuersinger et 4 musiciens : traverso, violon, violoncelle, clavecin

Le cahier de musique imaginaire de 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-Sébastien.

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

J.S. BACH

Sinfonias et transcriptions d'airs tirés de cantates
Offrande musicale : Sonata sopr'il Soggetto Reale - BWV 1079
Choral Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668

C.P.E. BACH

Triosonate en si bémol majeur Wq 161/2

W.A. MOZART

Aria et Fugue KV 404a d'après J.-S. Bach

[Voir le programme complet](#)

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

Pour connaisseurs et amateurs Quatuors avec flûte de W.A. Mozart

En son temps, Mozart a résumé l'essence de ses quatuors dans sa lettre du 28 décembre 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).

Ce programme a fait l'objet d'un enregistrement paru en 2019 et a été nommé comme disque de l'année par Opus Klassik.

"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." Classique HD, Pure Audio.

W.A. MOZART

Quatuors avec flûte

[Voir le programme complet](#)

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

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 !

AU PROGRAMME

Pièces de J.-P. Rameau, J.-M. Leclair, F. Francoeur, C. Balbastre et L.G. Guillemain

[Voir le programme complet](#)

Effectif : 4 musiciens : traverso, violon, viole de gambe, clavecin

Du côté de Leipzig

Une soirée au Café de Monsieur 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 concerter avec vivacité dans des pièces de Carl Philip Emanuel Bach, son père Jean-Sébastien et son parrain Georg Philip Telemann.

AU PROGRAMME

Pièces de J.-S. Bach, G.P. Telemann et C.P.E. Bach

[Voir le programme complet](#)

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

Réflexions sur Bach

Sonates de Bach, interludes de Bräm

Les 6 Sonates pour violon et clavecin de J.-S. Bach sont les premières dans lesquelles le clavecin sort de sa pure fonction de basse pour revêtir un rôle aussi solistique que celui du violon. Écrites entre 1717 et 1723 alors que Bach était maître de Chapelle à la cour de Köthen, une période prolifique et heureuse en ce qui concerne la musique instrumentale, ces sonates sont donc contemporaines de l'écriture des concertos brandebourgeois et de la première partie du Clavier bien tempéré ou encore des sonates et partitas pour violon. D'après Carl Philip Emanuel, le second fils de Bach, leurs adagios sont « insurpassables quant à leurs qualités mélodiques ».

Thüring Bräm, compositeur suisse avec lequel Café Zimmermann a tissé des liens ces dernières années, s'est laissé inspirer par diverses idées ou passages de ces sonates pour écrire de courtes fantaisies ou réflexions destinées à s'insérer entre les mouvements de Bach et permettre à l'auditeur d'aujourd'hui de renouveler son écoute de la beauté harmonique et mélodique de ces pièces.

J.S. BACH

Extraits des sonates BWV 1014 à 1019 entrecoupées d'interludes de Thüring Bräm

[Voir le programme complet](#)

Effectif : Céline Frisch (clavecin), Pablo Valetti (violon)

Sonates pour flûte et clavecin

de Jean-Sébastien Bach

Les parties de flûte des cantates de Jean-Sébastien Bach, pleines d'esprit et de virtuosité, témoignent de la présence dans son entourage de l'exceptionnel flûtiste Pierre-Gabriel Buffardin, originaire de Provence, qui arriva à la cour de Saxe en 1715. Admiré par ses contemporains pour sa maîtrise de l'instrument, Buffardin a donc été le destinataire des sonates pour flûte et clavecin que Bach a écrites au cours de sa vie, dans lesquelles on peut apprécier l'ornementation à la manière française, ainsi que des passages vifs et agiles.

A l'époque, les visiteurs du Café de Monsieur Zimmermann à Leipzig ont pu entendre Buffardin et Bach en personne jouer ces sonates !

J.S. BACH

Sonates pour flûte et clavecin, avec interludes à la flûte ou au clavecin

Effectif : Céline Frisch (clavecin), Karel Valter (flûte)

Clavierübung

Le sommet de l'écriture pour clavier

Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature pour clavier figurent les quatre opus publiés par Bach sous le titre de *Clavierübung* ou exercices de clavier. Les Partitas et les Variations Goldberg, premier et dernier recueils de la *Clavierübung* écrits pour le clavecin et publiés respectivement en 1731 et 1741, constituent le sommet de son art pour cet instrument et repoussent les limites du genre.

Reconnue comme une interprète majeure de l'œuvre pour clavecin de Bach, Céline Frisch a réalisé au début des années 2000 un enregistrement remarqué des Variations Goldberg, qu'elle joue depuis régulièrement en concert. Elle aborde cette saison les Partitas, qui feront l'objet de son prochain enregistrement au printemps 2024.

"Rarement les Goldberg auront coulé de façon si naturelle, si limpide" - Le Monde

PROPOSITIONS DE PROGRAMMES

Clavierübung I - Partitas

Intégrale des 6 Partitas BWV 825 - 830 en deux concerts
ou récital avec une sélection des partitas

Clavierübung IV - Variations Goldberg

Aria mit verschiedenen Veränderungen - Variations Goldberg BWV 988

[Voir les programmes complets](#)

Céline Frisch, clavecin

Violoncello senza basso

La quintessence de l'œuvre de Bach

Les suites de Bach *senza basso* (sans basse) sont écrites pour un instrument seul, violon, flûte ou violoncelle, sans autre voix ou accompagnement. Elles sont cependant composées de manière extrêmement recherchée pour inclure tous les éléments essentiels des autres voix, en particulier ceux de la partie de basse qui fait défaut. Ces suites constituent ainsi la musique de chambre la plus intime composée par Bach et sont destinées en premier lieu aux oreilles du musicien qui la joue. Bach était lui-même un très bon instrumentiste et utilisait ces pièces pour son enseignement et peut-être aussi pour ses concerts.

Le violoncelliste Petr Skalka vous invite à entrer dans son cabinet de musique pour partager la poésie et la richesse de ces pièces.

"Elles sont la quintessence de l'œuvre de Bach, et Bach lui-même est la quintessence de toute musique", P. Casals

AU PROGRAMME

Suites pour violoncelle I à IV de J.-S. Bach et Passacaille de H.I.F. Biber

[Voir le programme complet](#)

[Voir un extrait live](#)

Petr Skalka, violoncelle