Barock

Reinoud Van Mechelen a nocte temporis

Jéliote – Haute-Contre de Rameau

Sonntag 22. Oktober 2023 20:00

Bitte beachten Sie: Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Mobiltelefone, bei sich haben: Bitte schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen unbedingt aus. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet sind. Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich Zugang zum Konzertsaal zu gewähren. Ihre Plätze können Sie spätestens in der Pause einnehmen. Bitte warten Sie den Schlussapplaus ab, bevor Sie den Konzertsaal verlassen. Es ist eine schöne und respektvolle Geste den Künstlern und den anderen Gästen gegenüber. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr

Bild möglicherweise im Fernsehen oder in anderen Medien ausgestrahlt oder

veröffentlicht wird.

Barock

Reinoud Van Mechelen Tenor und Leitung a nocte temporis

Jéliote - Haute-Contre de Rameau

Sonntag 22. Oktober 2023 20:00

Keine Pause Ende gegen 21:20

PROGRAMM

1. KAPITEL: JÉLIOTES ANFÄNGE AUF DER BÜHNE (1733–1741)

Jean-Philippe Rameau 1683-1764

Ouverture – Entrée des habitants de la forêt – Arie »Plaisirs, doux vainqueurs« aus: Hippolyte et Aricie (1733)

François Colin de Blamont 1690-1760

Air pour les lutteurs – Air pour les courreurs – Arie »Les prix que la gloire presente« aus: Fêtes grecques et romaines (1723)

François Rebel 1701–1775 / François Francoeur 1698–1787

Arie »Muses, je viens encore« aus: Scanderberg (1735)

Jean-Philippe Rameau

Arie »L'Objet qui règne dans mon âme« aus: Les fêtes d'Hébé (1739)

2. KAPITEL:

DIE ERSTEN HAUPTROLLEN (1741-1750)

Charles-Louis Mion 1699-1775

Arie »Fleuve fécond« aus: Nitétis (1741)

Jean-Philippe Rameau

Arie »Lieux funestes« aus: Dardanus (1739)

Ouverture - Arie »Que ce séjour« - Marche pour la danse

aus: Platée (1745)

Pierre de Jéliote 1713-1797

Arie »Ici les ris et les jeux« aus: Zélisca (um 1765)

3. KAPITEL: ABSCHIED VON DER OPER (1750–1755)

Jean-Philippe Rameau

Arie Trajan »Ces oiseaux« aus: Le Temple de la Gloire (1745)

Jean-Marie Leclair 1697-1764

Simphonie pour la descente de Vénus aus: Scylla et Glaucus (1746)

Antoine Dauvergne 1713-1797

Arie »Prés fleuris« – Musette en Rondeau – Rigaudon 1er-2ième-1er aus: Les Amours de Tempé (1752)

Jean-Philippe Rameau

Arie »Séjour de l'éternelle paix« aus: Castor et Pollux (1737/54)

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)

Arie »Hélas qui me raméno« – Menuets – Air du Pays – Arie »Poulido pastourélo« aus: Daphnis et Alcimadure (1754)

4. KAPITEL: RÜCKKEHR AN DEN HOF (1762–1765)

Pierre-Montan Berton 1727-1780

Arie »Ce n'est pas un crime en aimant« aus: Erosine (1765)

Jean-Benjamin de La Borde 1734-1794

Arie »Pourquoi cruel amour« aus: Ismène et Isménias ou La fête de Jupiter (1763)

Jean-Philippe Rameau

Arie »Charmes trop dangereux« – Air andante et gracieux – Rigaudon – Entrée des muses – Arie »Que l'amour embellit la vie« aus: Les Boréades (1763/1775)

DIE GESANGSTEXTE

Jean-Philippe Rameau **Arie »Plaisirs, doux vainqueurs«** aus: Hippolyte et Aricie (1733)

Un Suivant de l'Amour Plaisirs, doux vainqueurs, À qui tout rend les armes, Enchainez les cœurs; Plaisirs doux vainqueurs, Rassemblez tous vos charmes; Enchantez tous les cœurs.

Que l'amour a d'appas! Régnez, ne cessez pas De voler sur ses pas.

Plaisirs, doux vainqueurs, etc.

C'est aux ris, c'est aux jeux D'embellir mon empire, Qu'aussitôt qu'on soupire, L'on y soit heureux.

Plaisirs, doux vainqueurs, etc.

Ein Gefolgsmann der Liebe Vergnügungen, sanfte Eroberer, vor denen alle ihre Waffen strecken, verzaubert die Herzen! Vergnügungen, sanfte Eroberer, versammelt eure Reize, verzaubert alle Herzen!

Welche Reize hat die Liebe! Herrsche, höre nicht auf, ihren Schritten nachzueilen!

Vergnügungen, sanfte Eroberer, etc.

Für das Lachen, für die Fröhlichkeit verschönere ich mein Reich. Dass, sobald man seufzt, man dort glücklich sei.

Vergnügungen, sanfte Eroberer, etc.

François Colin de Blamont Arie »Les prix que la gloire presente« aus: Fêtes grecques et romaines (1723)

Un Grec
Les prix que la gloire présente
N'attirent pas tous les cœurs dans
sa cour.
Il en est que conduit une plus
douce attente,
L'univers doit souvent ses héros à
l'amour.

Vous, favoris de mars, qui suivez la victoire, Volez, triomphez sur ses pas. Plus vous serez chers à la gloire, Plus l'objet de vos feux vous trouvera d'appas. Ein Grieche
Die Preise, die der Ruhm bietet,
locken nicht alle Herzen in sein
Gefolge.
Einige werden von süßerer
Hoffnung geleitet,
die Welt verdankt seine Helden oft
der Liebe.

Lieblinge des Mars, die ihr dem Sieg folgt, eilt, triumphiert auf seinen Pfaden! Je teurer ihr dem Ruhm seid, umso begehrenswerter seid ihr für das Objekt eurer Begierde. François Rebel / François Francœur Arie »Muses, je viens encore« aus: Scanderberg (1735)

La Magie Muses, je viens encor, prête à remplir vos vœux, Faire servir mon art à l'éclat de vos jeux.

Pouvez-vous enfanter ces miracles; Qui dans vos lyriques spectacles Enchantent le cœur et les sens? J'obscurcis le soleil, je fais trembler la terre,

Je déchaîne les vents, je soulève les mers.

J'emprunte du ciel le tonnerre, Pour effrayer, pour punir l'univers.

J'évoque du fonds des enfers Les ombres pâles et plaintives; Pour leur faire quitter les ténébreuses rives,

Je force leurs prisons, et je brise leurs fers.

J'imite de l'Amour le séduisant langage;

De ce tyran des cœurs j'égale le pouvoir,

Et je fais comme lui, succéder à l'espoir

Les regrets, les pleurs et la rage.

Die Magie

Musen, ich komme erneut, um eure Wünsche zu erfüllen, um mit meiner Kunst dem Glanz eurer Augen zu dienen. Wer in euren lyrischen

Vorstellungen

verzaubert Herz und Sinne? Ich verdunkele die Sonne, ich lasse die Erde erbeben.

Ich entfessele die Winde, erhebe die Meere.

Ich leihe vom Himmel den Donner, um die Welt zu schrecken, zu strafen.

Ich beschwöre aus den Tiefen der Hölle

die bleichen und klagenden Schatten,

damit sie ihre finsteren Ufer verlassen,

ich bezwinge ihre Gefängnisse, zerbreche ihre Ketten.

Ich imitiere die verführerische Rede Amors,

dieses Tyranns der Herzen, dem ich an Macht ebenbürtig bin.

Und wie er lasse ich auf die Hoffnung

die Enttäuschung folgen, Tränen und Wut.

Jean-Philippe Rameau Arie »L'Objet qui règne dans mon âme« aus: Les fêtes d'Hébé (1739)

Mercure
L'objet qui règne dans mon âme,
Des mortels et des dieux doit être
le
vainqueur:
Chaque instant il m'enflamme
D'une nouvelle ardeur.

Je m'abandonne à mon amour extrême; Et je fixe à jamais mes plaisirs en ces lieux; C'est où l'on aime Que sont les cieux. Merkur
Das Wesen, das meine Seele
beherrscht,
muss Bezwinger von Sterblichen
und
Göttern sein:
Jeden Augenblick entflammt es
mich
mit neuem Feuer.

Ich überlasse mich meiner tiefen Liebe, auf immer binde ich mein Glück an diesen Ort: Dort, wo man liebt, dort ist der Himmel. Charles-Louis Mion Arie »Fleuve fécond« aus: Nitétis (1741)

Cambise

Fleuve fécond dont l'onde pure De mille biens divers enrichit ce séiour:

Dieu témoin des serments que me dicta l'Amour.

Suspend pour m'écouter ton doux murmure.

J'ai juré de tarir les pleurs De la Princesse que j'adore Cher et divin objet, je te le jure encore:

Je veux périr ou finir tes malheurs. Un si noble dessein m'a fait quitter l'Euphrate;

Je briserai tes fers et ceux de tes sujets.

L'espoir qui dans ce jour me flatte M'assure le succès de mes justes projets.

Fleuve fécond dont l'onde pure De mille biens divers enrichit ce séjour;

Dieu témoin des serments que me dicta l'Amour,

tu ne me veras point parjure.

Kambyses

Fruchtbarer Fluss, dessen reine Wellen

den Aufenthalt mit vielfältigem Guten bereichern,

Gott, bezeuge meine Schwüre, die mir die Liebe eingab.

Unterbreche dein sanftes Murmeln, um mir zu lauschen!

Ich gelobe, die Tränen der Prinzessin,

die ich anbete, versiegen zu lassen. Teures, heiliges Wesen, ich gelobe dir noch:

Ich will verderben oder dein Unglück beenden.

Diese edle Absicht ließ mich den Euphrat verlassen.

Ich werde deine Ketten zerbrechen und die deiner Untertanen!

Die Hoffnung, die mir an diesem Tag schmeichelt, versichert mir den Erfolg meiner gerechten Pläne.

Fruchtbarer Fluss, dessen reine Wellen

den Aufenthalt mit vielfältigem Guten bereichern,

Gott, bezeuge meine Schwüre, die mir die Liebe eingab – du wirst mich nicht eidbrüchig

sehen.

Jean-Philippe Rameau Arie »Lieux funestes« aus: Dardanus (1739)

Dardanus

Lieux funestes, où tout respire
La honte et la douleur;
Du désespoir sombre et cruel
empire,
L'horreur que votre aspect inspire
Est le moindre des maux qui
déchirent
mon cœur.

L'objet de tant d'amour, la beauté qui m'engage, Le sceptre que je perds, ce prix de mes travaux, Tout va de mon rival devenir le partage; Tandis que, dans les fers, je n'ai que mon courage, Qui résiste à peine à mes maux.

Jean-Philippe Rameau Arie »Que ce séjour« aus: Platée (1745)

Platée Que ce séjour est agréable! Qu'il est aimable! Ah, qu'il est favorable, Pour qui veut perdre sa liberté!

Dis-moi, mon cœur, t'es-tu bien consulté. Ah, mon cœur, tu t'agites!

Ah, mon cœur, tu me quittes! Est-ce pour Cithéron? T'as-t-il bien mérité? Dardanus
Unseliger Ort, wo alles
Scham und Schmerz atmet,
finsteres, grausames Reich der
Verzweiflung!
Das Grauen, das dein Anblick

Das Grauen, das dein Anblick erregt,

ist das kleinste Übel, das mir mein Herz zerreißt.

Der Gegenstand so großer Liebe, die Schönheit, die mich bindet, das Szepter, das ich verliere, dieser Preis meiner Arbeit, alles geht an meinen Rivalen, während ich, in Ketten, nichts als meinen Mut habe, der kaum meinem Schmerz Widerstand leistet.

Plataea
Wie angenehm ist dieser Ort,
wie ist er liebenswert!
Oh, wie ist er geeignet
für den, der seine Freiheit verlieren

Sag mir, mein Herz, bist du gut beraten? Oh, mein Herz, du regst dich auf?

Oh, mein Herz, du verlässt mich! Ist es für Cithéron*? Hat er dich wirklich verdient?

*Berggott

möchte!

Pierre de Jéliotte **Arie »Ici les ris et les jeux«** aus: Zélisca (um 1765)

Un jeune homme
Ici les ris et les jeux
Forment les chaines les plus belles;
Il n'est point d'amants malheureux,
Il n'est point d'amantes rebelles.

Un désir, un soupir, Adoucit les plus cruelles. Et si l'amour a des ailes C'est pour voler vers les plaisirs. Ein junger Mann Hier formen Lachen und Spiel die schönsten Ketten. Es gibt keine unglücklichen Liebhaber, keine widerspenstigen Gespielinnen.

Ein Wunsch, ein Seufzer besänftigt die Grausamsten. Und wenn die Liebe Flügel hat, so um dem Vergnügen entgegenzufliegen.

Jean-Philippe Rameau **Arie Trajan »Ces oiseaux«** aus: Le Temple de la Gloire (1745)

Trajan
Ces oiseaux par leur doux ramage,
Embellissent nos concerts;
Ils annoncent dans leur langage,
Le bonheur de l'univers.

Répondez à leurs chants, Voix errante et fidèle.

Écho, frappez les airs de sons harmonieux, Répétez avec moi: ma gloire est immortelle; Je règne sur un peuple heureux. Trajan

Diese Vögel mit ihrem süßen Gesang verschönern unser Konzert. Sie verkünden in ihrer Sprache das Glück der Welt.

Antworte auf ihre Lieder, unstete und treue Stimme!

Echo, schlage Melodien an mit wohlklingendem Klang! Wiederhole mit mir: Mein Ruhm ist unsterblich, ich herrsche über ein glückliches Volk Antoine Dauvergne **Arie »Prés fleuris«** aus: Les Amours de Tempé (1752)

Daphnis Prés fleuris, ô Tempé, vallon délicieux, Ne verrez-vous jamais le bonheur où i'aspire?

L'amour seul règne dans ces lieux: Rien n'y languit, et j'y soupire.

Nos bergers, qu'en ce temple un si beau jour attire, Vont tous faire éclater leurs secrets amoureux. Le prêtre de l'hymen qu'ils doivent en instruire, S'apprête à couronner leurs feux. Plus tendre, hélas! Et moins heureux, Quels secrets aurai-je à lui dire? Daphnis Blumige Wiesen, o Tempé, köstliches Tal, wirst du niemals Glück sehen, wo ich atme?

Die Liebe allein herrscht an diesem Ort,

nichts schmachtet dort, und doch seufze ich hier.

Unsere Schäfer, die solch ein schöner Tag zum Tempel zieht, sie alle werden ihre
Liebesgeheimnisse offenbaren.
Der Priester des Hymenaios**, dem sie sich anvertrauen, macht sich bereit, ihre Leidenschaft zu krönen.
Ach, zärtlicher und weniger glücklich – welche Geheimnisse werde ich ihm sagen?

^{**}griech. Hochzeitsgott

Jean-Philippe Rameau **Arie »Séjour de l'éternelle paix«**aus: Castor et Pollux (1737/54)

Castor

Séjour de l'éternelle paix, Ne calmerez-vous point mon âme impatiente? L'Amour jusqu'en ces lieux me poursuit de ses traits:

Castor n'y voit que son amante, Et vous perdez tous vos attraits. Séjour de l'éternelle paix, etc.

Que ce murmure est doux! Que cet ombrage est frais! De ces accords touchants la volupté m'enchante. Tout rit, tout prévient mon attente; Et je forme encore des regrets. Castor

Ort des ewigen Friedens, beruhigst du nicht meine ungeduldige Seele? Die Liebe verfolgt mich bis an diesen Ort mit ihren Gesichtszügen:

Castor sieht hier nichts als seine Geliebte, und du verlierst deine ganze Anziehung. Ort des ewigen Friedens, etc.

Wie ist dieses Gemurmele süß!
Wie ist dieser Schatten frisch!
Mit diesen berührenden Akkorden
verzaubert mich die Wonne.
Alles lacht, alles kommt meinen
Erwartungen zuvor –
und ich fühle noch immer
Bedauern.

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville Arie »Hélas qui me raméno« – Arie »Poulido pastourélo« aus: Daphnis et Alcimadure (1754)

Daphnis Hélas! Hélas! Qui me raméno, dedins aqueste loc? Nou bénique cerqua de péno, Sensé poudé calma moun foc.

Daphnis
Poulido pastourélo, perléto das amous,
De la roso noubélo, esfaçats la coulous.
Perqué siets bous tan bélo?
E' yéu tan amourous?
Poulido pastourélo, perléto das amous,
Ben que me siats cruélo,
Yéu n'aymeréy que bous.

Daphnis
Ach! Ach!
Was zieht mich zurück an diesen
Ort?
Ich komme hierher nur um Leid zu
suchen,
ohne mein Feuer besänftigen zu

können.

Daphnis
Hübsche Schäferin, Perle der Liebe,
die neu erblühte Rose stichst du an
Farben aus.
Wieso bist du so schön?
Und ich so verliebt?
Hübsche Schäferin, Perle der Liebe,
obwohl du grausam zu mir bist,
werde ich nur dich lieben.

Pierre-Montan Berton

Arie »Ce n'est pas un crime en aimant«
aus: Erosine (1765)

Zamnis

Ce n'est pas un crime un aimant D'emprunter un peu d'art pour plaire.

Au seul nom de l'Amour, à l'aspect d'un amant Érosine faisait éclater sa colère.

Nos jeux, quel heureux changement, Tout adouci cet âme à l'Amour si contraire.

Ce n'est pas un crime un aimant, etc.

Entre elle et Zélima, sa compagne ordinaire, Mes soins partagés constamment Laissent douter qui des deux m'est plus chère. Érosine s'applique à percer ce mystère. Augmentons s'il se peut ce doux empressement.

Non, ce n'est pas un crime un aimant, etc.

7amnis

Es ist kein Verbrechen, wenn man liebt, ein wenig Kunst einzusetzen, um zu gefallen.

Im Namen der Liebe, beim bloßen Anblick eines Liebhabers ließ Érosine ihrer Wut freien Lauf.

Unsere Spiele, welch glücklicher Wechsel, besänftigen diese Seele, der Amor zuwider.

Es ist kein Verbrechen, wenn man liebt, etc.

Zwischen ihr und Zélima, ihrer üblichen
Begleiterin,
teilt sich ständig meine
Aufmerksamkeit
und lässt zweifeln, welche der
beiden mir teurer ist.
Érosine bemüht sich, das Rätsel zu
durchschauen.
Lasst uns diesen süßen Eifer
verstärken!

Nein, es ist kein Verbrechen, wenn man liebt, etc.

Jean-Benjamin de La Borde Arie »Pourquoi cruel amour«

aus: Ismène et Isménias ou La fête de Jupiter (1763)

Isménias

Pourquoi cruel amour t'opposer à ma gloire?
Vois ce qu'elle coûte à mon cœur;
Lui même te sert de vengeur.
Il me fait pleurer ma victoire.
Ismène d'un regard avait su m'enflammer;
Le devoir ou plutôt l'absence

Avait éteint ces feux qui devaient m'alarmer.

Mon retour en ces lieux détruit mon espérance,

Ma flamme malgré moi semble se rallumer.

Ismenias

Warum, grausame Liebe, widersetzt du dich meinem Ruhm? Sieh, was er mein Herz kostet! Es selbst dient dir als Rächer. Es lässt mich meinen Sieg beweinen.

Ismène hatte mich mit einem Blick entflammt;

die Pflicht oder eher das Fernbleiben

hatten diese Feuer gelöscht, die mich

warnen sollten.

Meine Rückkehr an diesen Ort zerstört meine Hoffnung. Meine Leidenschaft scheint sich gegen

meinen Willen wieder zu entzünden.

Pourquoi cruel amour etc.

Grausame Liebe, etc.

Jean-Philippe Rameau
Arie »Charmes trop dangereux« –
Arie »Que l'amour embellit la vie«
aus: Les Boréades (1763/1775)

Abaris

Charmes trop dangereux, malheureuse tendresse, Faut-il vous combattre sans cesse, Et vous voir triompher toujours? À ce temple, Adamas consacra ma jeunesse,

Et du Dieu que j'y sers j'implore le secours.

Il voit sans pitié ma faiblesse, Au pied de ses autels, le trouble qui me presse

Semble s'accroître tous les jours. Charmes trop dangereux, etc.

Abaris

Que l'amour embellit la vie, Quand rien ne trouble ses faveurs!

C'est un ruisseau dans la prairie, Qui serpente au milieu des fleurs. Comme un torrent, quand on le gêne,

La violence le conduit; Partout où sa fureur l'entraîne, C'est le ravage qui le suit.

Que l'amour embellit la vie, etc.

Abaris

Gefährliche Zauber, traurige Zärtlichkeit,

muss man euch ohne Pause bekämpfen,

und ihr triumphiert trotzdem? In diesem Tempel opferte Adamas meine Jugend.

Und den Gott, dem ich dort diente, flehte ich um Hilfe an,

er sah ohne Mitleid meine Schwäche.

Am Fuße seines Altars schien sich meine Aufregung nur jeden Tag zu erhöhen.

Gefährliche Zauber, etc.

Abaris

Wie verschönert die Liebe das Leben,

wenn nichts ihre Gunst stört!

Sie ist ein Bach auf einer Wiese, der sich um Blumen windet. Wie ein reißender Strom, den, wenn man ihn stört, die Gewalt leitet.

Wohin auch immer seine Wut ihn führt,

es ist eine Verwüstung, die ihm folgt.

Wie verschönert die Liebe das Leben, etc.

Deutsch: Janna Heider

ZUM PROGRAMM

Ténor à la français

Während von Italien ausgehend im Barock ganz Europa den Gesangskünsten der Kastraten verfiel, gab es ein einziges Land, das sich dem Taumel widersetzte: Frankreich. Es suchte – in Abgrenzung zu Italien – musikalisch eigene Wege. Und so sangen auf den Bühnen Frankreichs keine Kastraten die Liebhaberund Heldenrollen, sondern hohe Tenöre. Sie wurden »Haute-Contre« genannt. Die Bezeichnung jener hohen französischen Tenöre erinnert an heutige Countertenöre. Doch das ist ein Fehlschluss, die Gesangstechnik ist eine ganz andere. Ein Countertenor singt im Falsett (also mit der Kopfstimme), um der Stimme eines Kastratensängers möglichst nahe zu kommen. Ein Haute-Contre dagegen bleibt vorrangig in seiner Bruststimme. Er ist und bleibt ein Tenor.

REINOUD VAN MECHELEN:

Über eine lange Zeit habe ich beinahe so viele Werke gesungen, die für Haute-Contre notiert waren wie für Tenor. Also möchte ich die Stimmlage Haute-Contre ins rechte Licht rücken, die ja recht unbekannt ist. Sie bezeichnet einen Tenor, der mit großer Leichtigkeit die Höhe erreicht. Über lange Zeit hatte ich das Projekt bereits in meinem Kopf, aber ein Künstler kann so eine Sache nicht allein machen. Und so war die Zusammenarbeit mit dem Centre de musique baroque de Versailles von großer Bedeutung.

BENOÎT DRATWICKI, Künstlerischer Leiter des Centre de musique baroque de Versailles:

Es war sehr spannend, denn auf genau diese Periode ist das Centre de musique baroque de Versaille ja spezialisiert. Und dank Reinoud haben wir sehr seltene Arien und Werke entdeckt. Das Projekt hat das Ziel, das Publikum mit dem Haute-Contre bekannt zu machen. Und zwar anhand einer Reihe bedeutender Opernfiguren des 17. bis 18. Jahrhunderts. Es ist eine Trilogie, und sie fokussiert sich auf drei verschiedene Sänger des Barock: Nach Dumesny folgen nun Jéliote und Legros.

REINOUD VAN MECHELEN:

Pierre de Jéliote ist ohne Zweifel der Musiker, der am stärksten meinen Gesang und meine Liebe zum Barock-Repertoire beeinflusst hat. Je mehr ich über Jéliote las, umso mehr erkannte ich, wie nah sein Gesangsideal dem meinen ist. Dieser Wille, alle Klangfarben zu nutzen, um Gefühle zu unterstreichen, die aus dem Text herausgelesen werden können. Die Verkörperung jeder Rolle mit der größtmöglichen Genauigkeit.

Indem ich diese unglaubliche Laufbahn der größten Stimme des 18. Jahrhunderts nachvollzog, entstand die Idee einer Trilogie. Und zwar über drei bedeutende Haute-Contre-Tenöre in der Zeitspanne vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zur Französischen Revolution.

Wie ein silbernes Leuchten – Pierre de Jéliote: Karrierestationen eines Spitzentenors

»Man dachte, man sei nicht an der Opéra gewesen, wenn man Jéliote nicht gehört hatte«, erinnert sich Joseph de la Porte 1775 als Autor und Herausgeber eines Bandes mit Theater-Anekdoten. Da hatte sich Pierre de Jéliote bereits seit zwei Jahrzehnten von der Pariser Opernbühne zurückgezogen. Doch für sein Publikum blieb der Tenor unvergessen. Die Erinnerung an den Ausnahmekünstler wurde auch durch zahlreiche bildliche Darstellungen wachgehalten, die mit berühmten Namen wie Louis Tocqué, Charles André van Loo oder Charles-Antoine Coypel signiert sind. Alles Maler, die eigentlich den französischen Hochadel porträtierten. Wie konnte ein einfacher Sänger es in diese illustre Runde schaffen?

Pierre de Jéliote wurde 1713 fern des französischen Hofes in den Pyrenäen geboren. Ihn zeichnete aus, dass er zweifellos die schönste hohe Tenorstimme seiner Zeit hatte. In Toulouse zum Chorknaben ausgebildet, erhielt er 1733 ein erstes Engagement an der Pariser Oper. Die Musikmetropole lag ihm sofort zu Füßen. Dabei trat er an der Pariser Oper und am Hof anfangs nur in kleinen Rollen auf. Sein Debüt gab Jéliote zum Beispiel als Gefolgsmann der Venus in Jean-Philippe Rameaus Hippolyte et Aricie. Noch im selben Jahr aber fügte der Komponist Colin de Blamont bei der Wiederaufnahme seiner Fêtes grecques et romaines die brillante Arie »Les Prix que la gloire présente« extra für Jéliote hinzu. In den folgenden Jahren kamen immer anspruchsvollere Nummern dazu, etwa die Rolle der Magie im Prolog zu François Francoeurs und François Rebels Oper Scanderberg. Die Arie »Muses, je viens encore« verblüffte das damalige Publikum durch harmonische Kühnheit ebenso wie durch ihre vokale Virtuosität.

Als frischgebackener Publikumsliebling verdrängte Pierre de Jéliote bald den bisherigen ersten Haute-Contre des Hauses und übernahm ab 1735 Hauptrollen. Seine schillernde Karriere aber verdankte Jéliote vor allem der Förderung durch eine Person: Jean-Philippe Rameau. Der Komponist hatte in Jéliotes unverstellter Gesangskunst die perfekte Stimme für seine Werke entdeckt und schrieb ihm eine Rolle nach der anderen auf den Leib. Hauptrollen wie Mercure in Rameaus Les fêtes d'Hébé und Dardanus in der gleichnamigen Oper zeigen, über welche vielfältigen stimmlichen Möglichkeiten der damals 22-jährige Künstler verfügte. Als Mercure bewies Jéliote Zartheit und Virtuosität (»L'objet qui règne dans mon âme«); als Dardanus Adel und Heldentum, zwei Eigenschaften, denen Rameau einige Jahre später bei der Überarbeitung der Rolle mithilfe der Arie »Lieux funestes« noch Empfindsamkeit hinzufügen sollte. Über 30 Jahre dauerte die Zusammenarbeit zwischen Rameau und Jéliote an – von den Anfängen mit Hippolyte et Aricie (1733) bis zur letzten gemeinsamen Oper Les Boréades (1763), in der Rameau für Jéliote großartige Arien komponierte wie »Charmes trop dangereux« und »Que l'Amour embellit la vie«

Als führender Haute-Contre der Pariser Oper übernahm Pierre de Jéliote Rollen in insgesamt mehr als 50 Uraufführungen, während er zugleich bei Wiederaufnahmen älterer Werke mitwirkte. Die Pastorale *Daphnis et Alcimadure* komponierte Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville extra für Jéliote im languedokischen

Dialekt von dessen pyrenäischer Heimat. Obwohl sich die Partitur durch rustikale Ruppigkeit auszeichnet, gab sie dem Sänger die Gelegenheit, seine Heimat in feinfühligen Melodien (»Hélas qui me raméno«) und einem echten Air du pays (»Poulido pastourélo«) zu besingen.

Jéliote muss über eine außergewöhnliche Stimme verfügt haben. Für den französischen Enzyklopädisten Jean-Francois Marmontel war diese Stimme »die ungewöhnlichste, die man je gehört hat. Sei es aufgrund der Lautstärke und Klangfülle, sei es aufgrund der durchdringenden Brillanz ihres silbernen Leuchtens.« Jéliotes großer Tonumfang, sein reizvolles Timbre, seine wahlweise heroischen oder gefühlvollen Nuancen bezauberten das Publikum. Mehr noch aber faszinierte sein besonderer Stil. der sich sowohl aus der französischen Tradition als auch aus dem italienischen Belcanto speiste. Mit großer Flexibilität interpretierte der Sänger Hirtenrollen ebenso wie römische Kaiser. Im komödiantischen Bereich war Jéliote weniger präsent, trotzdem war die Titelrolle als Nymphe Platée ein umwerfender Erfolg: Jéliots Finesse und Vergeistigung brachten die komischsten Szenen auf den Punkt, so auch in der Eingangsarie »Que ce séjour est agréable«.

»M. Jéliote ist heute vielleicht der Einzige auf unserer Bühne, der die Kunst beherrscht, den wahren Geist der französischen Musik wiederzugeben: An ihm muss alles gemessen werden«, hielt Marmontel voll Bewunderung fest. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes sah Jéliote sich aber Mitte der 1750er Jahre gezwungen, sich von der Bühne zurückzuziehen. Die Bekanntgabe dieser Entscheidung löste ein regelrechtes Erdbeben aus: Das Publikum war so erschüttert, dass eine Spendenaktion ins Leben gerufen wurde, um Jéliote zum Bleiben zu bewegen. Insgesamt wurden 48.000 Livres gesammelt, was nach heutigem Wert zwischen 240.000 bis 720.000 Euro entspräche.

Ein wenig verzögert verabschiedete er sich erst 1755 von der Pariser Oper. Am Hof trat Jéliote danach noch etwa zehn Jahre lang auf und wirkte an Wiederaufnahmen älterer Werke mit, sang aber auch in einigen Uraufführungen, darunter Jean-Benjamin de La Bordes Ismène et Isménias und Pierre-Montan Bertons Érosine.

Diese Werke befinden sich auf halbem Weg zwischen dem alten Barockstil und der aufkommenden Klassik und gaben ihm Gelegenheit, in großartigen Monologen zu glänzen. Noch im Jahr 1763 attestiert ihm das Journal *Mercure de France* das Vermögen über »den vollen Glanz und die Leichtigkeit seiner Stimme«.

Aufgrund seines lebhaften und fröhlichen Wesens war der Künstler in den Pariser und Versailler Zirkeln sehr gefragt, ebenso wie in den frühen Freimaurer-Logen. Am Hof bewies er seine vielseitigen Talente: Als versierter Musiker komponierte Jéliote auch selbst und schrieb eine Motette, Lieder und vor allem die Zwischenspiele für die Komödie Zélisca. 1746 wurde sie in Versailles erfolgreich uraufgeführt – selbstverständlich hatte sich der Sänger einige glanzvolle Nummern wie die Ariette »Ici les ris et les jeux« selbst vorbehalten.

Benoît Dratwicki

BIOGRAPHIEN

Reinoud Van Mechelen

Der junge belgische Sänger schloss 2012 sein Gesangsstudium am Conservatoire royale in Brüssel ab, 2017 gewann er den renomierten Prix Caecilia als Young Musician of the Year. Schon von 2011 an gehörte Reinoud Van Mechelen zu William Christies renommiertem Vokalensemble Jardin des Voix. Bald war er auch Solist bei Les Arts Florissants und trat mit dem Ensemble an Konzerthäusern

wie der Royal Albert Hall in London, dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel und der Philharmonie de Paris auf. Der Tenor arbeitet aber auch mit zahlreichen anderen namhaften Ensembles zusammen, darunter das Collegium Vocale Gent, Le Concert Spirituel und La Petite Bande. Höhepunkte der vergangenen Spielzeiten waren unter anderem die Partie des Evangelisten in Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion mit dem Concertgebouworkest unter der Leitung von William Christie sowie die Titelrolle in Rameaus Oper Zoroastre unter Raphaël Pichon beim Festival Radio France Occitanie Montpellier und beim Festival d'Aix-en-Provence. Am Opernhaus La Monnaie gab Reinoud Van Mechelen sein Debüt als Tamino in Mozarts Die Zauberflöte und an der Staatsoper Berlin als Hippolyte in Rameaus Hippolyte et Aricie unter der Leitung von Sir Simon Rattle.

Gleich das erste Solo-Album *Erbarme Dich* mit Arien von Bach wurde 2016 mit einem Choc de Classica ausgezeichnet. Und mit der 2018 erschienenen Einspielung *Clérambault: Cantates Françaises* gewann Reinoud Van Mechelen einen Diapason d'Or. Von seiner als Trilogie angelegten Auseinandersetzung mit berühmten Tenören des Barock erschienen bisher zwei Alben: *Dumesny, Haute-Contre de Lully* von 2019 sowie *Jéliote, Haute-Contre de Rameau* von 2021. Reinoud Van Mechelens jüngste Einspielung ist *Oh, ma belle brunette* mit Liebesliedern des französischen Barock.

In der Kölner Philharmonie war Reinoud Van Mechelen zuletzt im September 2022 zu hören.

a nocte temporis

»A nocte temporis« ist die lateinische Übersetzung der französischen Redewendung »depuis la nuit des temps« – seit Anbeginn der Zeiten. 2016 gründete Reinoud Van Mechelen das Ensemble, nachdem er bereits etliche Jahre als Solist mit Alte-Musik-Experten wie William Christie, Philippe Herreweghe und Christophe Rousset zusammengearbeitet hatte. Reinoud Van Mechelens Ziel war es, mit seinem eigenen Ensemble Barockmusik in historischer Spielweise so aufzuführen, dass für sein Publikum ein emotional einzigartiges Erlebnis entsteht.

Mit Projekten wie Erbarme Dich mit Arien für Tenor und Flöte von Johann Sebastian Bach oder französischen Kantaten von Nicolas Clérambault startete a nocte temporis seine Laufbahn als Kammermusik-Ensemble. Doch mit Solo-Kantaten von Bach und Pastoralen von Marc-Antoine Charpentier wurden die Formate bald umfangreicher, sodass auch a nocte temporis nach und nach an Größe gewann. Für die ersten beiden Teile der »Haute-Contre«-Trilogie mit Dumesny, Haute-Contre de Lully und Jéliote, Haute-Contre de Rameau steht nun sogar ein Barockorchester auf der Bühne.

a nocte temporis trat bereits in zahlreichen der bedeutenden internationalen Konzerthäuser auf, darunter das Palais des Beaux-Arts in Brüssel, die Wigmore Hall in London und der Salle Gaveau in Paris. 2019 unternahm es zudem seine erste China-Tournee.

Als Originalklang-Ensemble konzentriert sich a nocte temporis ganz auf die Epoche des Barock, was sich auch in seinen Einspielungen widerspiegelt. Gemeinsam mit Reinoud Van Mechelen als Solist und Leiter nahm das Ensemble bereits zahlreiche, zum Teil preisgekrönte Alben auf, darunter auch das Programm des heutigen Abends.

Für Marc-Antoine Charpentiers Oper *Orphée aux enfers* arbeitete es zudem mit Lionel Meuniers Vokalensemble Vox Luminis zusammen. Das 2020 veröffentlichte Album erhielt den Diamant d'Opéra und stand auf der Bestenliste vom Preis der deutschen Schallplattenkritik. Zuletzt erschien 2022 das Album *Oh, ma belle brunette.* a nocte temporis wird unterstützt von Aline Foriel-Destezet.

a nocte temporis ist heute zum ersten Mal in der Kölner Philharmonie zu Gast.

Die Besetzung von a nocte temporis

Dessus de Violon

Rodolfo Richter Konzertmeister

Elise Dupont Izana Soria Ortwin Lowyck Marrie Mooji

Haute-Contre de Violon Ingrid Bourgeois Michiyo Kondo

Taille de Violon Justin Glorieux Hilla Heller

Violoncello Ronan Kernoa Marian Minnen Edouard Catalan Mathilde Wolfs

Kontrabass
Sanne Deprettere

Flöte

Anna Besson Sien Huybrechts

Oboe

Benoît Laurent Shunsuke Kawai

Fagott

Lisa Goldberg Niels Coppalle

Cembalo

Loris Barrucand

Trompete

Julian Zimmermann

Pauke

Koen Plaetinck

Haute-Contre, Leitung
Reinoud Van Mechelen

KÖLNMUSIK-VORSCHAU

Oktober

MO 23 20:00

Benjamin Appl Bariton **Kit Armstrong** Klavier

The Storyteller - Balladen

Lieder von
Franz Schubert
Robert Schumann
Clara Schumann
Franz Liszt
Carl Loewe
Felix Mendelssohn Bartholdy
Arthur Rubinstein
Gustav Mahler
Hans Gál
Hanns Eisler
Kurt Weill

Eine Fülle wilder Geschichten hat das Duo Benjamin Appl und Kit Armstrong für seinen Liederabend im Gepäck, Der elegante Bariton präsentiert Balladen mit Wohlklang und Prägnanz. Der Pianist sorgt für zartfühlende wie aufwühlende Klangdramaturgie. Unter den stimmungsvollen Episoden, dramatisch ausgestaltet von den Meistermusikern Appl und Armstrong, finden sich Klassiker wie Franz Schuberts gespenstischer »Erlkönig«, Clara Schumanns atemlose »Lorelei« oder der schaurige »Belsatzar« ihres Mannes Robert, Große Legenden der Romantik, bevölkert von allerlei Verliebten. Abenteurern und Zauberwesen. Der Romantik mitunter bittere Ironie setzte Gustav Mahler in Töne: traurigschön, gefühlvoll und gewitzt.

SA 28 20:00

Souad Massi lead voice, guitar Malik Kerrouche guitar Mokrane Adlani violin, banjo Guy Nsangue bass Rabah Khalfa percussions Mammun Dehane drums

Sequana

Diese Frau passt in keine Schublade: Früher Frontfrau bei der algerischen Heavy-Metal-Band Akator, ging sie danach Solo-Wege als Singer-Songwriterin mit traditioneller Musik. Aber auch das greift zu kurz. Zu individuell, zu persönlich sind die Geschichten, die Souad Massi uns mit ihrer Musik erzählt. Und die ist eng verknüpft mit ihrer eigenen Biografie: 1999 floh sie vor dem Bürgerkrieg aus Algerien und fand Zuflucht in Paris. Doch ihre Heimat hat sie nie losgelassen, und deshalb richtet sie immer wieder den Blick zurück - mit den Mitteln ihrer Kunst. Es ist ein sorgenvoller Blick, mit dem sie aus der Ferne auf ihr Land blickt, verbunden mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. So kreisen ihre poetischen Texte um Themen wie Freiheit und Politik, um die Unterdrückung von Frauen und Künstlern oder um Korruption. Musikalisch sind ihre so raffiniert gemachten Songs eine Melange aus arabischer und westlicher Kultur: Folkrock und Country mischen sich mit Chaabi-Pop, Afro-Beats, Raï-Klänge oder französischen Chansons.

DI 31

Salvador Sobral vocals, piano, composition

Max Agnas piano André Santos guitars André Rosinha double bass Joel Silva drums, percussion

Timbre

Salvador Sobrals Karriere ist an Dramatik wohl kaum zu überbieten. Der portugiesische Sänger und Pianist musste sich 2017 aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme mitten in den Proben zum Finale des Eurovision Song Contest von der Bühne verabschieden und seine Schwester singen lassen. Am Ende trat er doch wieder selbst ans Mikrofon - und gewann! Dass Chet Baker mit seinem zarten brüchigen Timbre in der Stimme zu den frühen Vorbildern von Salvador Sobral zählt, ist unverkennbar. Auch sonst gibt es Berührungspunkte: Wie einst der legendäre Trompeter kann auch der junge Sänger und Pianist aus Lissabon bei der Gestaltung seines Repertoires auf Lebenserfahrungen mit Höhen und Tiefen zurückgreifen. Das ungeheure Glück, nach erfolgreicher Herztransplantation vor sieben Jahren nach wie vor wirken zu können, teilt sich in jedem seiner Lieder mit.

November

SO 05 16:00

Ensemble Resonanz Tabea Zimmermann Viola und Leitung

Franz Schubert

Ouvertüre c-Moll D 8 für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello

Paul Hindemith

Trauermusik

für Streichorchester mit Viola solo

Grażyna Bacewicz

Divertimento

George Enescu

Oktett C-Dur op. 7

in der Fassung für Streichorchester

Tabea Zimmermann ist so etwas wie die Göttin der Bratsche. Nach über 30 Jahren Bühnenerfahrung musiziert sie voller Frische und Vitalität. Sie schlägt Brücken von Schubert ins 20. Jahrhundert. »Es geht im Konzert darum, Zeit zu schenken und nicht wegzunehmen«, sagt Tabea Zimmermann. »Ich habe den Wunsch, die Zeit anzuhalten, in den Klang verlagert. Ich finde, das Konzert ist der ideale Ort dafür.«

IHR NÄCHSTES ABONNEMENT-KONZERT

MO 06

Alexandre Kantorow Klavier

Béla Bartók

Rhapsody für Klavier op. 1

Franz Liszt

Chasse neige S 139,12

Vallée d'Obermann (nach Senancour) S 160,6

Gabriel Fauré

Nocturne Nr. 6 Des-Dur op. 63

Johannes Brahms

Sonate für Klavier Nr. 1 C-Dur op. 1

Johann Sebastian Bach

Chaconne aus der Partita für Violine solo Nr. 2 d-Moll BWV 1004 in einer Transkription von Johannes Brahms

Er ist ein »Meister der Klarheit« und noch viel mehr: Poet und Virtuose zugleich. Nun kehrt der französische Pianist Alexandre Kantorow in die Kölner Philharmonie zurück - mit einem Programm, das Seltenheitswert besitzt und es in sich hat. Der infernalische Tanz aus einer Ballettmusik und daneben eine sanfte Nocturne. die in einem Pariser Salon gespielt werden könnte. Ein Satz aus einem der kompliziertesten Etüdenwerke der Musikaeschichte sowie eine nur wenig bekannte Rhapsody des bekanntesten ungarischen Komponisten - dazu ein frühes Meisterwerk von Johannes Brahms, das kaum im Konzertsaal zu erleben ist: Alexandre Kantorow. 2019 Gewinner beim berühmten Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau, hat für seinen Kölner Auftritt ein außergewöhnliches Programm kuratiert.

19:00 Einführung in das Konzert durch Christoph Vratz

DI 21 November 20:00

»Beyond«

Jakub Józef Orliński Countertenor

Il Pomo d'Oro

Werke von
Claudio Monteverdi
Biagio Marini
Giulio Caccini
Girolamo Alissandro Frescobaldi
Johann Caspar Kerll
Barbara Strozzi
Francesco Cavalli
Carlo Pallavicino
Giovanni Cesare Netti
Antonio Sartorio
Adam Jarzebski
Sebastiano Moratelli

Jakub Orliński ist Model, Akrobat, Social-Media-Star, preisgekrönter Breakdancer - und ein begnadeter Countertenor. Die agilen Musiker des international besetzten Originalklang-Ensembles II Pomo d'Oro präsentieren mit ihm Juwelen unter den Arien des italienischen Frühbarock. Er stammt aus Warschau, studierte an der Juilliard School in New York und gewann 2016 den Gesangswettbewerb der Metropolitan Opera: Jakub Orliński zieht junge Leute in Scharen in die Konzert- und Opernhäuser und hat eine beeindruckende Zahl an Followers auf YouTube. »Es ist mir wichtig, meine Passion für Musik mit dem Publikum zu teilen«, sagt Jakub Orliński. Mit den Musikern des Ensembles II Pomo d'Oro verbindet ihn eine regelmäßige Zusammenarbeit - und die Leidenschaft für Musik.

Abo Barock

PODCAST der Kölner Philharmonie

Ob in Gesprächen oder Werkeinführungen:

Der Podcast der Kölner Philharmonie informiert unterhaltsam.

Christoph Vratz stellt Werke und deren Einspielungen vor und lädt zum Vertiefen ins Programm ein. In den Interviews von Katherina Knees zeigen sich Musikerinnen und Musiker vor ihrem Konzert von ihrer persönlichen Seite und auch andere spannende Gäste aus dem Konzertkosmos kommen zu Wort. Der Podcast der Kölner Philharmonie wird ergänzt durch »Des Pudels Kern«, eine Gesprächsreihe von Elisa Erkelenz und David-Maria Gramse rund um klassische Musik, Pop, Philosophie, Kunst und Wissenschaft.

Philharmonie-Hotline 0221 280 280 koelner-philharmonie.de

Informationen & Tickets zu allen Konzerten in der Kölner Philharmonie!

Kulturpartner der Kölner Philharmonie

Herausgeber: KölnMusik GmbH Louwrens Langevoort Intendant der Kölner Philharmonie und Geschäftsführer der KölnMusik GmbH Postfach 102163, 50461 Köln koelner-philharmonie.de Redaktion: Sebastian Loelgen
Corporate Design: hauser lacour
kommunikationsgestaltung GmbH
Textnachweis: Die Texte wurden uns
freundlicherweise von der Elbphilharmonie
Hamburg zur Verfügung gestellt.

Fotonachweis: Reinoud Van Mechelen © Senne van der Ven; a nocte temporis © Senne van der Ven

Gesamtherstellung: adHOC Printproduktion GmbH