

BO ZAR

BACH HERITAGE FESTIVAL 2020

AVI
AVITAL

OMER
KLEIN

08 FEB. '20

STUDIO

AVI AVITAL, mandoline
OMER KLEIN, piano

OMER KLEIN & AVI AVITAL
Zamzama
Lonely Girl

OMER KLEIN
Niggun

AVI AVITAL
Avi's Song

OMER KLEIN
Joséphine
España

pauze · pause

JOHANN SEBASTIAN BACH
Partita voor viool nr. 2 · Partita pour violon n° 2, BWV 1004,
transcriptie voor mandoline, en improvisatie op elke deel door Omer Klein ·
transcription pour mandoline, et improvisation sur chacun des mouvements
par Omer Klein

OMER KLEIN
Yemen

EHUD MANOR & MATTI CASPI
Shalom Aleichem

22:00
einde van het concert · fin du concert

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken. Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veuillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer.

AVI AVITAL KLEURT BUITEN DE KLASSIEKE LIJNTJES

Avi Avital is ongetwijfeld een van de grootste mandolinespelers van het moment. Dit jaar is de charismatische Israëlische muzikant portretartiest bij BOZAR. Tijdens zijn tweede concert deelt hij het podium met Omer Klein. Een gesprek over zijn samenwerking met deze jazzpianist en zijn geliefde mandoline.

– **Je ziet de mandoline niet snel op een klassiek podium.**

Het is niet echt een populair instrument, maar ik zie dat als een uitdaging, want ik kan iets aanbieden waarmee het publiek niet echt vertrouwd is. Ik geloof in de concerten in BOZAR, want voor velen gaat het de eerste keer zijn dat ze de mandoline te horen krijgen in de concertzaal. Dat geeft me veel energie en ik ben blij dat ik dit privilege krijg.

– **Waarom koos je voor dit instrument?**

Wat spreekt je zo aan?

Op mijn achtste kwam ik op een heel toevallige manier in contact met het instrument: ik hoorde mijn burens de mandoline bespelen en ik werd al snel verliefd op het instrument. Niet veel later vroeg ik aan mijn ouders of ik dit instrument mocht leren spelen. Ze gingen akkoord en ik schreef me in bij de plaatselijke muziekschool, waar ik het grote geluk had om in een groot mandolineorkest te musiceren. Het was enorm fijn om te mogen samenspelen met mensen van mijn leeftijd.

– **Waar ligt de origine van het instrument?**

Het is een barokinstrument met origine in Italië, maar de mandoline is een onderdeel van een veel grotere familie van tokkelinstrumenten. In elke

muziektraditie zal je een lid van deze instrumentenfamilie vinden: India de sitar, Griekenland de bouzouki, Rusland de balalaika en de Arabische wereld de outh ... Volgens mij hebben al deze instrumenten een gelijkaardige sonoriteit. De mandoline is misschien wel een klassiek instrument, maar het genereert een eclectische sound van verschillende culturen. Ik vind het fantastisch om met dit pallet aan connotaties te kunnen werken.

– **En het is die mix die je inspireert?**

Inderdaad, ik ben een artiest die steeds nieuwsgierig is naar verschillende muziekculturen. Luisteren naar verschillende muziekgenres, helpt me om mijn persoonlijkheid te ontwikkelen. De meeste van mijn concerten zijn misschien wel klassiek, maar ik speel ook klezmer, Balkan, jazz en Arabische muziek. Ik zie al deze muziekgenres als dialecten van een taal: de muziek!

– **Hoe kwam je in contact met de jazzpianist Omer Klein?**

Enkele jaren geleden ontmoeten we elkaar en hadden al snel het idee om iets samen te ontwikkelen. Ons idee voor dit project was om een klassiek recital te brengen, zoals dat gekend is voor piano, viool of cello, maar opnieuw voor mandoline heel zeldzaam.

– **En hoe zal het recital er concreet uitzien?**

Aanvankelijk dachten we dat het een mix zou worden van improvisaties en klassieke werken van mij en Omer, maar het evolueerde al snel tot een tweedelig programma. In het eerste deel spelen we jazztunes, waartussen we ook improviseren. In het tweede deel staat de magistrale *Tweede Partita in d* van Bach op het programma die ik op mandoline speel. Tussen de verschillende delen zal Omer een geïmproviseerde commentaar geven. We repeteren dit niet van te voren, dus elke performance is uniek.

– **Dat is een uitdaging!**

Inderdaad, we deden dit concert al vijf keer en elke keer was verschillend. Omer neemt een ritme of melodie van Bach als uitgangspunt voor zijn improvisaties. Hoe het evolueert hangt af van de moed, het publiek of gewoonweg de inspiratie. Magisch!

– **Je vertelde ook dat je gaat improviseren, hoe leerde je het?**

Ik leerde het niet op de muziekschool, maar ik leerde het op mezelf en gooide me in het water met de beste improvisatoren. Ik liet me inspireren, maar ontwikkelde ook mijn eigen lexicon en frasering. Na een tijdje krijg je meer vertrouwen en dat is echt fijn!

– **Heb je nog een droom om met een bepaalde artiest samen te werken?**

Ik heb er nog heel veel, maar verkies singer-songwriters. Eén droom is ondertussen wel echt uitgekomen: Ik was altijd een grote fan van Leonard Cohen en ontmoette zijn zoon die de producer was van zijn laatste album. Dat album is net uit en ik ben op een van de tracks te horen. Een echte eer.

Interview afgenomen
door Maarten Sterckx

Volgend concert:

17.03.2020 20:00 HLB **Avi Avital**
Between Worlds

AVI AVITAL, MUSICIEN HORS-CADRE

Il est incontestablement l'un des plus grands mandolinistes de notre époque. Cette saison, Avi Avital est en résidence à BOZAR. À l'occasion de son deuxième concert, ce musicien israélien charismatique nous parle de sa collaboration avec Omer Klein et, bien entendu, de sa fidèle mandoline.

– **La mandoline est un instrument assez rare sur la scène classique.**

Ce n'est pas un instrument très connu ou populaire, mais c'est là toute la beauté du défi : je peux proposer au public quelque chose qu'il n'a probablement jamais entendu. Je suis sûr que les concerts à BOZAR seront une réussite parce que la plupart des gens entendront pour la première fois une mandoline dans une salle de concert. C'est un véritable privilège qui m'est donné ici en Belgique et cela m'emplit d'énergie.

– **Comment avez-vous eu l'idée de jouer de ce petit instrument ?**

J'ai découvert la mandoline un peu par hasard. J'avais huit ans, mes voisins en jouaient et j'en ai aimé le son. Peu après, j'ai demandé à mes parents si je pouvais apprendre à jouer de cet instrument. Ils étaient d'accord et je me suis inscrit au conservatoire local, où j'ai eu la chance incroyable de jouer dans un grand orchestre de mandolines. C'était enivrant de faire de la musique avec des jeunes de mon âge.

– **D'où vient cet instrument ?**

C'est un instrument baroque aux origines italiennes, mais la mandoline appartient à la grande famille des instruments à cordes pincées que l'on retrouve dans les traditions musicales

du monde entier : le sitar en Inde, le bouzouki en Grèce, la balalaïka en Russie, l'oud dans le monde arabe... Je trouve que tous ces instruments ont une sonorité similaire. La mandoline est un instrument classique, mais elle produit un son éclectique nourri de différentes cultures. C'est passionnant de faire de la musique avec cette palette de connotations.

– **Est-ce un mélange qui vous inspire ?**

En effet, en tant qu'artiste, je suis toujours curieux de toutes les cultures musicales. Écouter des musiques différentes m'aide à développer ma personnalité. La plupart de mes concerts s'inscrivent dans la sphère classique, mais je joue également beaucoup de musique klezmer, balkanique, arabe et jazz. Pour moi, tous ces genres sont des dialectes d'une même langue : la musique.

– **Parlez-nous de votre collaboration avec le pianiste de jazz Omer Klein...**

Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et avons rapidement eu envie de travailler ensemble. Cette collaboration est basée sur le concept de récital classique pour mandoline et piano. Un récital avec un violoncelle ou un violon est chose courante en musique classique, mais pas avec une mandoline.

– **À quoi peut-on s'attendre ?**

Lorsque j'ai rencontré Omer il y a environ six ans, nous avons pensé à une sorte de mélange entre ses morceaux de jazz largement improvisés et des œuvres tirées de mon répertoire classique. Nous nous sommes progressivement orientés vers un programme en deux parties. La première est consacrée à des morceaux de jazz que nous avons écrits nous-mêmes, avec une place de choix pour l'improvisation. Pendant la seconde partie, je jouerai la *Seconde Partita pour violon solo en ré mineur* de Jean-Sébastien Bach. Entre les mouvements, Omer proposera un commentaire entièrement improvisé sur ceux-ci. Nous ne faisons aucune répétition ensemble, il s'agit donc d'un événement à chaque fois unique.

– **C'est un vrai défi !**

Absolument ! Nous l'avons déjà fait quatre ou cinq fois et le résultat est toujours différent. Pour chaque improvisation, Omer emprunte et développe un élément mélodique ou rythmique de la partition de Bach. Le résultat sonore dépend de l'ambiance, du public ou de l'inspiration du moment. C'est magique !

– **Vous mentionnez que vous allez aussi improviser. Où avez-vous appris à le faire, en tant que musicien classique ?**

Je n'ai pas appris l'improvisation à l'académie de musique, donc je me suis débrouillé seul en me jetant à l'eau avec les meilleurs improvisateurs. Ils m'ont beaucoup inspiré et j'ai commencé à développer mon propre vocabulaire et mon propre phrasé. Progressivement, on gagne en confiance et courage, c'est amusant.

– **Rêvez-vous de collaborer avec un musicien en particulier ?**

Il y a tant d'artistes avec qui j'aimerais travailler, surtout des auteurs-compositeurs-interprètes. J'avais un rêve ultime qui s'est en quelque sorte réalisé : j'ai toujours été un grand fan de Leonard Cohen et j'ai rencontré son fils, qui était le producteur de son dernier album. Je joue sur l'un des morceaux de cet album sorti récemment. C'est un honneur.

Propos recueillis par Maarten Sterckx

Prochain rendez-vous :

17.03.2020 20:00 HLB **Avi Avital**
Between Worlds

AVI AVITAL, mandoline

NL Avi Avital werd geboren in Israël, begon op achtjarige leeftijd mandoline te spelen en maakte al vlug deel uit van het mandolineorkest voor jongeren, opgericht en geleid door zijn charismatische leraar, de Russische violist Simcha Nathanson. Avi Avital studeerde aan de Muziekacademie van Jeruzalem en aan het Conservatorio Cesare Pollini in Padua. In 2007 won hij in Israël als eerste mandolinespeler ooit de prestigieuze wedstrijd Aviv. Sindsdien treedt hij wereldwijd op met beroemde orkesten zoals het BBC Symphony Orchestra, het Chicago Symphony Orchestra, het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, het Tonhalle Orchester Zürich, het Israel Philharmonic en het Orchestre Symphonique de Montréal, onder leiding van dirigenten als Zubin Mehta, Kent Nagano, Osmo Vänskä, Ton Koopman en Giovanni Antonini. Hij speelde in grote zalen, onder andere Wigmore Hall, de Royal Albert Hall, de Berliner Philharmonie, het Palau de la Música Catalana, de Philharmonie de Paris, het Konzerthaus in Wenen en Carnegie Hall. Daarnaast werkte hij samen met artiesten als Andreas Scholl, Juan Diego Flórez, Dawn Upshaw, Ray Chen, David Greilsammer, Richard Galliano en het Danish String Quartet. Hij werkt mee aan heel uiteenlopende projecten, waaronder jazz, improvisatie, marionettentheater en heeft een rijke discografie. Momenteel maakt hij uitsluitend albums voor Deutsche Grammophon, maar vroeger heeft hij ook opnames gemaakt voor de labels Sony en Naxos.

FR Né en Israël, Avi Avital a commencé la mandoline à l'âge de huit ans et a rapidement rejoint le florissant orchestre de jeunes mandolines fondé et dirigé par son professeur charismatique, le violoniste russe Simcha Nathanson. Diplômé de l'Académie de musique de Jérusalem et du Conservatorio Cesare Pollini à Padoue, en Italie, il remporte le prestigieux concours israélien Aviv en 2007 et est le premier mandoliniste de l'histoire du concours à être honoré de la sorte. Il se produit depuis à travers le monde avec de nombreuses formations telles que le BBC Symphony Orchestra, le Chicago Symphony Orchestra, le Deutsche Symphonie Orchester Berlin, le Tonhalle Zurich, l'Israel Philharmonic, ou l'Orchestre Symphonique de Montréal, sous la direction de chefs tels que Zubin Mehta, Kent Nagano, Osmo Vänskä, Ton Koopman ou Giovanni Antonini et dans des salles telles que le Wigmore Hall, le Royal Albert Hall, la Berliner Philharmonie, le Palau de la Música Catalana, la Philharmonie de Paris, le Konzerthaus de Vienne ou Carnegie Hall. Il collabore avec des artistes tels qu'Andreas Scholl, Juan Diego Flórez, Dawn Upshaw, Ray Chen, David Greilsammer, Richard Galliano ou le Danish String Quartet, et s'inscrit régulièrement dans une programmation ouverte au jazz, à l'improvisation ou au théâtre de marionnettes. Jouissant d'une discographie remarquée, aujourd'hui exclusivement sous le label Deutsche Grammophon, il a également enregistré pour les labels Sony et Naxos.

OMER KLEIN, piano

NL Pianist en componist Omer Klein groeide op in Israël. Als jonge twintiger verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich al snel liet opmerken in de New Yorkse jazzscene. Later verhuisde hij naar Duitsland, waar hij vandaag nog steeds woont. Hij mocht onder meer een ECHO (een 'Duitse Grammy') in ontvangst nemen in 2018 voor zijn album *Sleepwalkers*. In maart 2019 verscheen zijn album *Radio Mediteran* bij Warner Music. Hij tourde wereldwijd als solopianist en aan het hoofd van het Omer Klein Trio, met contrabassist Haggai Cohen Milo en drummer Amir Bresler aan zijn zijde. Het album *Fearless Friday* uit 2015 opende vele deuren voor het trio, dat door *All About Jazz* werd omschreven als "een van de meest vruchtbare trio's in zijn genre van de voorbije jaren". Omer Klein is een 'Steinway Artist'.

FR Le pianiste et compositeur Omer Klein a grandi en Israël. Au début de la vingtaine, il a déménagé aux États-Unis et est rapidement devenu un membre notable de la scène jazz de New York. Il a ensuite déménagé en Allemagne, où il vit actuellement. Il a notamment reçu un ECHO (Grammy allemand) en 2018 pour son album *Sleepwalkers*. Son album *Radio Mediteran* est sorti en mars 2019 pour le label Warner Music. Il a fait des tournées dans le monde entier en dirigeant le Omer Klein Trio, avec Haggai Cohen Milo à la basse et Amir Bresler à la batterie, et en tant que pianiste solo. Son album trio de 2015, *Fearless Friday*, a considérablement accru sa notoriété et a été qualifié de « l'un des plus fructueux du genre de ces dernières années » par *All About Jazz*. Omer Klein est un artiste Steinway.

BACH HERITAGE FESTIVAL 2020

NL Met het Bach Heritage Festival plaatst BOZAR het magistrale oeuvre van Bach in een fris daglicht. Hedendaagse kunstenaars, componisten en artiesten uit het theater, de film en de jazz eren de Duitse grootmeester in gevarieerde programma's.

FR Lors du Festival Bach Heritage, BOZAR jette un regard nouveau sur l'oeuvre magistrale de Bach. Des artistes et compositeurs contemporains issus du monde du théâtre, du cinéma et du jazz rendent hommage au maître allemand dans des programmes variés.

06.02.2020	Iveta Apkalna
07.02.2020	La Fura dels Baus, <i>Free Bach 212</i>
08.02.2020	Avi Avital & Omer Klein
09.02.2020	Andrea Buccarella - <i>Goldbergvariations Pure</i>
09.02.2020	Glorvigen Trio
09.02.2020	Leonardo García Alarcón <i>Bach, master of reuse and recycling</i>

Meer info op · Plus d'info sur www.bozar.be