

Dim. 12 oct. • 17h • Cathédrale Saint-Étienne

CONCERT DE CLÔTURE • Bach's Engram

Durée : 1h30

Ensemble Sjaella avec :

Viola Blache, Franziska Eberhardt, Marie Fenske, sopranos
Marie Charlotte Seidel, mezzo-soprano • Luisa Klose, Helene Erben, altos
Albrecht Koch, orgue

...

Gabriel Durin, assistant de registration

En partenariat avec le Goethe-Institut de Toulouse

NOTE D'INTENTION

Tout le monde connaît Bach. Mais qu'est-ce qu'un engramme ?

Notre développement et notre mémoire reposent sur l'accumulation constante d'expériences. Celles-ci sont immédiatement enregistrées sous forme de stimuli physiologiques qui modifient la structure de notre cerveau. Ces traces, appelées engrammes, façonnent notre mémoire.

La fascination pour le fonctionnement du cerveau humain est depuis des années une source d'inspiration pour les compositeurs italiens Laura Marconi et Gianluca Castelli. Elle les a récemment conduits à des publications telles que "The Emotional Brain" de Joseph Le Doux et "This is your Brain on Music" de Daniel Levitin.

Lorsque Sjaella leur a demandé de travailler à la *Dritter Teil der Klavierübung* de Johann Sebastian Bach pour les Journées Silberman de Freiberg à l'automne 2023, ils ont de nouveau puisé dans cette source d'inspiration. L'auditeur doit apprécier une œuvre complète comprenant des extraits de cette *Messe pour orgue*, augmentée des mélodies de choral correspondants aux pièces d'orgue, et réarrangés pour le sextuor vocal Sjaella de Leipzig.

Ces arrangements de Laura Marconi et Gianluca Castelli sont une plongée acoustique multicolore dans certains domaines de la psychologie et des neurosciences.

Les motifs de Johann Sebastian Bach sont entremêlés à l'instar de mécanisme de la mémoire tels que les rêves, l'amnésie, les mélodies obsédantes ou les flashbacks. Ils apparaissent, disparaissent, sont traités, associés à d'autres éléments sonores, puis finissent par se fondre dans l'inconscient.

De cette manière, les compositeurs parviennent non seulement à associer leur propre création artistique à la musique ancienne et au répertoire connu de l'ensemble vocal, mais rappellent également la grande valeur de reconnaissance et donc la familiarité qui réside dans les œuvres de Johann Sebastian Bach. La quantité d'informations que notre cerveau absorbe, filtre et trie chaque jour est incompréhensible. Les recherches menées au cours des dernières décennies ont montré que les stimuli musicaux s'ancrent plus profondément que les autres.

Le poème *The Brain* d'Emily Dickinson, écrit en 1863, est un fil conducteur poétique qui relie cette œuvre d'environ 80 minutes et reflète la complexité de la mémoire humaine. "The brain is wider than the sky, [...] is deeper than the sea, [...] is just the weight of God. [...]"*

- Yves Rechsteiner, directeur artistique

* "Le cerveau est plus vaste que le ciel, [...] plus profond que la mer, [...] il a tout simplement le poids de Dieu. [...]"

PROGRAMME

« Variations on the memory »

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

& arrangements de **Laura Marconi (*)** et **Gianluca Castelli (**)**

Prélude en Mi bémol majeur, pro Organo pleno, BWV 552/1

I – The Brain *

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 669

à 2 Clav. et Ped., Canto fermo in Soprano

II – Ear-worm **

Christe, aller Welt Trost, BWV 670

à 2 Clav. et Ped., Canto fermo in Tenore

III – Trauma * (tràuma, du grec τραῦμα [-ατος] « blessure »)

IV – Amnesia ** (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*)

Dies sind die heiligen zehn Gebot, BWV 678

à 2 Clav. et Ped., Canto fermo in Canone

IV.2 – Amnesia ** (Lucy J. A. Kongola Balaji Niwilikar)

Wir glauben all an einen Gott, BWV 680

in Organo pleno con Pedale

V – Flashback, Flash-Forward *

(Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*, & Dr. Quincee Gideon)

Vater unser im Himmelreich, BWV 682

à 2 Clav. et Ped., Canto fermo in Canone

VI – Sleep – Dreaming of Memories ** (Joseph LeDoux, *The emotional brain*)

VII – The one the other will absorb (Joy, Sadness, Rage) **

Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wandt, BWV 688

à 2 Clav. et Ped., Canto fermo in Pedale

VIII – Awakening of an engram – the past within **

Leurs racines communes remontent à une époque où les émotions pouvaient s'exprimer librement.

Elles ont des liens forts et un plaisir sans limite. Sjaella est l'âme des femmes qui apparaissent ensemble sur scène et qui n'ont pas perdu leur regard enfantin sur le monde.

La communauté se nourrit du jeu et de la force individuelle. Il y a du mouvement, du langage, du bruit et du son ; la découverte de l'espace ; le souffle partagé et l'expression individuelle.

Le voyage de découverte de ces artistes a commencé en 2005 et les a maintenant menées à travers le monde.

Sjaella est une figure incontournable de la scène musicale vocale internationale depuis des années, se produisant dans des festivals renommés et remportant le premier prix de nombreux concours.

L'ensemble a récemment effectué des tournées de concerts en Australie, au Mexique, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique, en Norvège et en Turquie.

Les chanteuses travaillent en étroite collaboration avec des compositeurs internationaux depuis de nombreuses années et élargissent constamment leur répertoire.

Elles se concentrent actuellement sur la musique baroque anglaise et allemande ainsi que sur la musique contemporaine de style minimaliste. Les albums de l'ensemble reflètent sa diversité musicale et ont été salués par le monde musical. Plus récemment, l'album *Origins* a remporté le CARA Award (États-Unis) et a été très apprécié par le journal français Le Monde.

Le travail scénique et interdisciplinaire est devenu un pilier important du groupe ces dernières années. En 2024, Sjaella a fait partie intégrante de la production du ballet *Giselle* à l'Opéra de Leipzig.

Parallèlement, les chanteuses sont apparues devant la caméra en tant qu'interprètes principales dans l'opéra en réalité virtuelle *From Dust* de Michel van der Aa, qui a récemment remporté le prix de la meilleure œuvre dans la catégorie « Compétition immersive » au Festival de Cannes.

Plus récemment, Sjaella a travaillé sur l'opéra de chambre à distribution internationale *Primero Sueño*, composé par Paola Prestini et Magos Herrera, sur Sor Juana Inés de la Cruz, qui a été créé au Met Cloisters de New York en janvier 2025.

En tant qu'organiste et chef d'orchestre, Albrecht Koch compte parmi les personnalités les plus en vue de la musique sacrée saxonne.

Depuis 2008, il est le cantor et l'organiste de la cathédrale de Freiberg en Saxe. C'est là que lui est confié l'un des orgues les plus importants de l'époque baroque, l'orgue Silbermann de 1714.

Outre son activité à Freiberg, Albrecht Koch est un artiste apprécié au niveau international.

Il a ainsi été invité au Bachfest Leipzig, au Festival de musique de Dresde, au Festival d'orgue de Hollande, au Festival Toulouse les Orgues ou au Festival d'orgue de Madère.

Des tournées de concerts l'ont conduit dans toute l'Allemagne ainsi que dans de nombreux pays européens et plusieurs fois en Australie.

Des productions radiophoniques, de CD et de films, entre autres nommées pour le prix de la critique allemande du disque, donnent un aperçu de son travail.

À la cathédrale de Freiberg, il n'est pas seulement le conservateur des précieux instruments, mais il dirige également, en plus d'une vaste offre de concerts, de nombreux chœurs comme le chœur de la cathédrale, la chorale de la cathédrale ou la chorale de jeunes qu'il a créée.

Ces dernières années, il a considérablement développé le travail de pédagogie musicale avec les enfants à la cathédrale de Freiberg.

En 2016, Albrecht Koch a été nommé au Sénat culturel de Saxe, qui l'a élu président en 2022.

Il est également président de la société Gottfried Silbermann et assure la direction artistique des célèbres Journées Silbermann.

Il enseigne à l'École supérieure de musique et de théâtre de Leipzig.

En 2022, l'État libre de Saxe lui a décerné la médaille constitutionnelle de Saxe pour ses multiples mérites artistiques et sociaux.

THE BRAIN

The Brain—is wider than the Sky—
For—put them side by side—
The one the other will contain
With ease—and you—beside—

The Brain is deeper than the sea—
For—hold them—Blue to Blue—
The one the other will absorb—
As sponges—Buckets—do—

The Brain is just the weight of God—
For—Heft them—Pound for Pound—
And they will differ—if they do—
As Syllable from Sound—

- Emily Elizabeth Dickinson, 1863

Mehr als der Himmel fasst das Hirn
denn, wenn man sie vergleicht,
wird dieses jenen inkludier'n
und dich dazu, ganz leicht.

Tiefer als Meere reicht das Hirn
denn, denk sie, blau an blau:
wie Schwämme Wasser absorbier'n,
nimmt dies die andern auf.

Soviel wie Gott wiegt das Gehirn,
denn, wenn man sie vergleicht,
sie grundsätzlich so differier'n
wie WORT vom Laut abweicht.

© Bertram Kottmann, 31.12.2019

Le Cerveau est plus vaste que le Ciel
Car placez-les côte à côte
L'un contiendra l'autre
Aisément, et vous en plus.

Le Cerveau est plus profond que la mer
Car posez-les, bleu contre bleu,
L'un absorbera l'autre
Comme les éponges, seaux, le font.

Le Cerveau pèse juste autant que Dieu,
Car soupesez-les, au gramme près,
Et ils différeront si c'est le cas,
Autant que la Syllabe du Son.

THE BRAIN

To establish a durable memory, incoming information must be encoded much more thoroughly, or deeply, by associating it meaningfully with knowledge that already exists in memory. This is known in the psychological literature as a «depth of processing» effect. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*)

Pour établir une mémoire durable, les informations entrantes doivent être encodées de manière beaucoup plus approfondie, ou plus intense, en les associant de manière significative aux connaissances déjà présentes dans la mémoire. Ce phénomène est connu dans la littérature psychologique sous le nom d'effet de « profondeur de traitement ». (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*)

EAR-WORM

A piece of music that continuously occupies a person's mind even after it is no longer being played. (Daniel Levitin, *This is your brain on music*)

Un morceau de musique qui continue d'occuper l'esprit d'une personne même après avoir cessé d'être joué. (Daniel Levitin, *This is your brain on music*)

TRAUMA

Tràuma [from Gr. τραῦμα (-ατος) «wound»] In psychology and psychoanalysis, disturbance of the psychic state produced by an event endowed with considerable emotional charge. Serious alteration of the normal psychic state of an individual, consequent on sad, painful, negative experiences and facts, which disturb and disorientate. (Dizionario Treccani)

Tràuma [du grec τραῦμα (-ατος) « blessure »] En psychologie et en psychanalyse, perturbation de l'état psychique provoquée par un événement chargé d'une forte intensité émotionnelle. Altération grave de l'état psychique normal d'un individu, consécutive à des expériences et des faits tristes, douloureux, négatifs, qui perturbent et désorientent. (Dizionario Treccani)

AMNESIA

A medical condition in which somebody partly or completely loses their memory. In most cases, it is caused by a head trauma (brain damage) but it also can occur after a very traumatic event. Nearly one in three people reported "memory difficulties" after a traumatic event, probably because they were so upset that they did not encode ongoing events normally. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*)

Musician Clive Wearing, who was also a conductor, in 1985 contracted a viral infection that attacked his central nervous system and left him with what famed neurologist Oliver Sacks called «the most severe case of amnesia ever documented». Unable to form any new memories that lasted longer than 30 seconds, Wearing became convinced every few minutes that he was fully conscious for the first time. Despite having no memory of specific musical pieces when they are mentioned by name and an extremely limited recall of his previous musical knowledge, Wearing remains capable of playing complex piano and organ pieces, sight-reading and conducting a choir. (Lucy J. A. Kongola Balaji Niwilikar)

Une situation médicale dans laquelle une personne perd partiellement ou totalement la mémoire. Dans la plupart des cas, elle est causée par un traumatisme crânien (lésion cérébrale), mais elle peut également survenir après un événement très traumatisant. Près d'une personne sur trois a déclaré avoir des « troubles de la mémoire » après un événement traumatisant, probablement parce qu'elle était tellement bouleversée qu'elle n'a pas encodé les événements en cours normalement. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*)

Le musicien Clive Wearing, qui était également chef d'orchestre, a contracté en 1985 une infection virale qui a attaqué son système nerveux central et l'a laissé avec ce que le célèbre neurologue Oliver Sacks a qualifié de « cas d'amnésie le plus grave jamais documenté ». Incapable de former de nouveaux souvenirs qui dureraient plus de 30 secondes, Wearing était convaincu toutes les quelques minutes qu'il était pleinement conscient pour la première fois. Bien qu'il n'ait aucun souvenir de morceaux de musique spécifiques lorsqu'on les mentionne par leur nom et qu'il ait une mémoire extrêmement limitée de ses connaissances musicales antérieures, Wearing reste capable de jouer des morceaux complexes au piano et à l'orgue, de déchiffrer à vue et de diriger une chorale. (Lucy J. A. Kongola Balaji Niwilikar)

FLASHBACK, FLASH-FORWARD

Flashbacks sometimes contain elements of both real and feared or imagined events. [John MacCurdy] referred to such incidents as visions in order to reflect the mixture of fantasy and reality that they often contain. In psychology there are different opinions about how to recover from a traumatic experience. The healing process, although very personal, is generally divided into four main stages: acknowledgment, safety, processing, integrate. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*, & Dr. Quincee Gideon)

Les flashbacks contiennent parfois des éléments à la fois réels et redoutés ou imaginaires. [John MacCurdy] qualifiait ces incidents de « visions » afin de refléter le mélange de fantaisie et de réalité qu'ils contiennent souvent. En psychologie, les opinions divergent quant à la manière de se remettre d'une expérience traumatisante. Le processus de guérison, bien que très personnel, se divise généralement en quatre étapes principales : reconnaissance, sécurité, traitement, intégration. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*, & Dr. Quincee Gideon)

SLEEP – DREAMING OF MEMORIES

Memory processes have been shown to be stabilized and enhanced and memories better consolidated by nocturnal sleep and daytime naps.

Il a été démontré que les processus mémoriels sont stabilisés et améliorés, et que les souvenirs sont mieux consolidés grâce au sommeil nocturne et aux siestes diurnes.

THE ONE THE OTHER WILL ABSORB

While conscious control over emotions is weak, emotions can flood consciousness. This is because the wiring of the brain at this point in our evolutionary history is such that connections from the emotional system to the cognitive system are stronger than connections from the cognitive system to the emotional system. Emotions easily bump mundane events out of awareness, but nonemotional events do not so easily displace emotions from the mental spotlight. (Joseph LeDoux, *The emotional brain*)

Alors que le contrôle conscient des émotions est faible, celles-ci peuvent envahir la conscience. Cela s'explique par le fait qu'à ce stade de notre histoire évolutive, le câblage du cerveau est tel que les connexions entre le système émotionnel et le système cognitif sont plus fortes que celles entre le système cognitif et le système émotionnel. Les émotions évincent facilement les événements banals de notre conscience, mais les événements non émotionnels ne parviennent pas aussi facilement à déloger les émotions du devant de la scène mentale. (Joseph LeDoux, *The emotional brain*)

AWAKENING OF AN ENGRAM – THE PAST WITHIN

We now know enough about how memories are stored and retrieved to demolish another long-standing myth: that memories are passive or literal recordings of reality.

Many of us still see our memories as a series of family pictures stored in the photo album of our minds. Yet it is now clear that we do not store judgement-free snapshots of our past experiences but rather hold on to the meaning, sense, and emotions these experiences provided us. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*).

Nous en savons désormais suffisamment sur la manière dont les souvenirs sont stockés et récupérés pour démolir un autre mythe tenace : celui selon lequel les souvenirs seraient des enregistrements passifs ou littéraux de la réalité.

Beaucoup d'entre nous considèrent encore nos souvenirs comme une série de photos de famille stockées dans l'album photo de notre esprit. Pourtant, il est désormais clair que nous ne stockons pas des instantanés sans jugement de nos expériences passées, mais que nous conservons plutôt le sens, la signification et les émotions que ces expériences nous ont procurés. (Daniel L. Schacter, *Searching for Memory*)

Partenaires institutionnels

Entreprises et fondations partenaires

Partenaires de l'action culturelle

Partenaires culturels

Partenaires médias

Partenaires solidaires et responsables

Réseaux professionnels et labels

Pour cette 30ème édition, Toulouse les Orgues remercie ses partenaires, grâce à qui ce Festival existe et est mis en lumière ! Toulouse les Orgues remercie également les partenaires qui nous soutiennent à l'année : les mécènes entreprises et les fondations, le clergé et les paroisses, les organistes titulaires de tous les orgues, les associations organisatrices de concerts autour des orgues à Toulouse et en Occitanie, les assistants et assistantes de registration, les bénévoles et les hôtes, les facteurs et factrices d'orgues et bien sûr... nos artistes qui nous procurent tant d'émotions !

Si vous ne souhaitez pas conserver ce programme, merci de le déposer à la sortie du concert dans la boîte prévue à cet effet.