

BO
ZAR

ALEXANDRE
KANTOROW,
PIANO

14 JAN. '18

BOZAR NEXT GENERATION

GRANDE SALLE HENRY LE BŒUF ·
GROTE ZAAL HENRY LE BŒUF

ALEXANDRE KANTOROW

PIANO

JOHANNES BRAHMS

1833-1897

Sonate voor piano nr. 2 in fis · Sonate n° 2 en fa dièse mineur, op. 2 (1852)

- Allegro non troppo, ma energico
- Andante con espressione
- Scherzo
- Finale

BÉLA BARTÓK

1881-1945

Rapsodie · Rhapsodie, op. 1, Sz. 26, BB 36 (1904)

JOHANNES BRAHMS

Rhapsodie in b · Rhapsodie en si mineur, op. 79/1 (1879)

FRANZ LISZT

1811-1886

Hongaarse rhapsodie nr. 11 in a · Rhapsodie hongroise n° 11 en la mineur, S.244/11 (1847)

12:00

einde van het concert · fin du concert

steun · soutien

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch urwerk 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. Veillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer.

NL Al vanaf jonge leeftijd staat Alexandre Kantorow op het podium. Op zijn zestiende werd hij uitgenodigd door La Folle Journée van Nantes en Warschau met de Sinfonia Varsovia. Later speelde hij samen met onder meer het Kansai Philharmonic Orchestra met Augustin Dumay, met het Taipei Symphony Orchestra, het Orchestre de Genève en het Orchestre de Berne. Tijdens zijn recital bij BOZAR is **Johannes Brahms** prominent aanwezig, te beginnen met diens **Sonate voor piano nr. 2**. De componist was nauwelijks negentien toen hij het werk schreef. Het is opgedragen aan Clara Schumann, en droeg meteen de bewondering weg van haar echtgenoot Robert: "Beste vriend, je tweede sonate heeft me veel dichter bij jou gebracht. Dat is helemaal nieuw voor mij. Ik beleef jouw muziek op zo'n manier dat ik ze bijna van het blad kan spelen, het ene deel na het andere. [...] Een lauwerkrans voor Johannes die van ik-zou-niet-weten-waar komt."

Vervolgens vertolkt Kantorow de **Rhapsodie in b klein**, een van de twee werken die samen Brahms' opus 79 vormen. De Twee rhapsodieën werden geschreven in 1879; als componist had Brahms dan al een grote maturiteit bereikt. De rhapsodieën hebben allebei een langzaam middendeel en twee snellere delen. Door hun schalks karakter doen ze ook denken aan de *Ballades* Brahms' jeugd. Een van de vrienden van Brahms, de bekende Duitse chirurg Theodor Billroth, zag er een terugkeer in van de "jonge en vurige Johannes". Terecht, want de contrastwerking tussen de passionele toon en de tedere toetsen laat niemand onverschillig.

Net zoals Brahms koesterde Béla Bartók een grote passie voor volksmuziek, meer bepaald de Hongaarse dansmuziek. Hij zag het als zijn plicht om dat rijke erfgoed terug voor het voetlicht te brengen. Met zijn **Rhapsodie** nam de componist een

volgende stap in die interesse voor het volksrepertoire. De eerste versie van het werk dateert van 1904 maar het werd meermaals gereviseerd. Er bestaat ook een versie van voor piano en orkest en een bewerking voor twee piano's. Ze werd opgedragen aan Emma Gruber, de latere vrouw van Zoltán Kodály, en is geïnspireerd op zigeuner-csárdás: een dans voor koppels waarvan de naam verwijst naar 'csárdá', Hongaars voor 'herberg'. Ook Liszt zou daar later inspiratie in zoeken (de oorspronkelijke versies waren op dat ogenblik trouwens nog niet gekend).

Het is bovendien ook met een werk van **Liszt**, dat Alexandre Kantorow dit recital afsluit. Tussen 1840 en 1847 schreef de componist zijn *Hongaarse rhapsodieën*: een bundel van negentien stukken op basis van folkloristische thema's die hij dankzij Romamuzikanten gehoord had in zijn geboortestreek. Liszt roept de typische akoestiek van zigeunermuziek op, bijvoorbeeld door de grillige versieringen van de solo viool of het doordringende en dromerige timbre van de klarinet. De **Hongaarse rhapsodie nr. 11 in a klein** is daar een perfect voorbeeld van: je hoort de klankkleur van de cimbalom en dromerige passages van de viool. Liszt gebruikte ontzettend de term 'Hongaars', terwijl hij eigenlijk naar zigeunermuziek verwees. Van het Magyaars muzikale erfgoed was men op dat ogenblik immers het spoor bijster. Die dubbelzinnigheid is uiteindelijk niet zo belangrijk want Liszt wilde met zijn *Hongaarse rhapsodieën* vooral een eerbetoon schrijven aan de muziek zelf: "Ik wilde een soort nationaal heldendicht schrijven voor de zigeunermuziek. [...] Wie goed luistert, hoort een bepaalde gemoedstoestand waarin een soort van volksideaal vervat zit." Dat natiegevoel wordt gekenmerkt door een onuitputtelijke diversiteit, zoals goed blijkt uit dit muziekstuk.

Alexandre Kantorow a commencé à se produire très jeune ; à 16 ans il était l'invité des Folles journées de Nantes et de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et il a depuis joué avec de nombreux orchestres tels que le Kansai Philharmonic Orchestra avec Augustin Dumay, le Taipei Symphony Orchestra, l'Orchestre de Genève ou l'Orchestre de Berne. Pour son récital à BOZAR, il a réservé une place importante à Brahms, débutant avec sa *Sonate pour piano n° 2*. Le compositeur n'avait que 19 ans lorsqu'il l'écrivit. Et pourtant, l'œuvre, dédiée à Clara Schumann, suscita l'admiration de Robert : « Ta seconde sonate, mon cher ami, m'a beaucoup rapproché de toi. Cela est tout à fait nouveau pour moi. Je vis en ta musique à tel point que je peux presque la jouer à vue, un mouvement après l'autre. (...) Une couronne de lauriers pour ce Johannes qui vient d'on ne sait où ». Alexandre Kantorow interprète par ailleurs la *Rhapsodie en si mineur*, également de Brahms, l'une des deux œuvres composant l'*Opus 79*. Écrites en 1879 durant la période de maturité du musicien, les *Deux Rhapsodies* comportent chacune une partie centrale lente et deux parties plus rapides. Proches du genre chevaleresque, elles font à ce point penser aux *Ballades* de sa jeunesse que l'un des amis de Brahms, le célèbre chirurgien allemand Theodor Billroth, y voyait le retour du « Johannes jeune et tempétueux ». Et pour cause : on ne peut qu'être frappé par les contrastes surgissant de leur caractère passionné confronté à leurs accents de tendresse.

Béla Bartók partageait avec Brahms la passion de la musique folklorique, et en particulier des danses hongroises, répertoire très riche qu'il s'est efforcé de mettre en valeur. C'est précisément

avec sa *Rhapsodie* qu'il inaugure une nouvelle page de sa carrière, tournée vers le patrimoine populaire. Écrite en 1904, elle donna lieu à de nombreuses révisions et à une version pour piano et orchestre ainsi qu'à une adaptation pour deux pianos. Dédicacée à Emma Gruber, future madame Zoltán Kodály, l'œuvre s'inspire de csárdás tziganes (danses de couple dont le nom renvoie au mot « csárda », qui signifie « auberge » en hongrois) revues par Liszt car le matériau brut n'était, à l'époque, pas connu.

C'est par Liszt, précisément, qu'Alexandre Kantorow clôturera son récital. Le compositeur écrivit entre 1840 et 1847 son recueil de *Rhapsodies hongroises*, réunissant 19 pièces basées sur des thèmes folkloriques qu'il avait entendus dans sa région natale grâce à des interprètes roms. Il y évoque l'acoustique typiquement tsigane, comme les ornementsations capricieuses du violon solo ou le timbre profond et rêveur de la clarinette. Sa *Rhapsodie hongroise n° 11 en la mineur* en est l'exemple par excellence : elle rend compte des sonorités du cymbalum ou des phrases rêveuses du violon. Car ce que Liszt nomme à tort « hongroise » est en réalité proprement tsigane, les traces du folklore magyar étant à l'époque perdues. Au fond, qu'importe l'ambiguité puisqu'à travers ses *Rhapsodies hongroises*, c'est à la musique qu'il entendait rendre hommage : « J'ai voulu donner une sorte d'épopée nationale de la musique bohémienne. (...) Les oreilles qui savent entendre y comprendront l'expression de certains des états de l'âme dans lesquels se résume l'idéal d'une nation ». Une nation marquée, comme en témoigne cette page, par la richesse inépuisable de sa diversité.