

MACIEJ KUŁAKOWSKI,
CELLO · VIOLONCELLE

11 NOV. '18

BOZAR NEXT GENERATION

GROTE ZAAL HENRY LE BŒUF ·
GRANDE SALLE HENRY LE BŒUF

MACIEK KUŁAKOWSKI,

CELLO · VIOLONCELLE

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750

Suite voor cello nr. 1, in G · Suite pour violoncelle n° 1, en sol majeur,

BWV 1007

- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuet I & II
- Gigue

HENRI DUTILLEUX °1916

Trois strophes sur le nom de Sacher (1976)

- Un poco indeciso
- Andante sostenuto
- Vivace

KRZYSZTOF PENDERECKI °1933

Capriccio per Siegfried Palm (1968)

GIOVANNI SOLLIMA °1962

Alone (1999)

GRAŻYNA BACEWICZ 1909-1969

Polish Caprice (1949)

12:00

einde van het concert · fin du concert

steun · soutien

in het kader van · dans le cadre de

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.

“O, die cello, (...) Hij is in staat de gevoeligste snaar in een mens te raken. Alsof het allerdiepste, het meest ondoorgroendelijke in klanken schuilgaat.”

Wiesław Myśliwski, *Over het doppen van bonen*, 2006
(vert. Karol Lesman)

Tijdens de allereerste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello in 2017 profileerde de jonge Pool Maciej Kułakowski (1996) zich als een wel heel bijzondere en intrigerende kandidaat. ‘Een rebel, avonturier en durver’ zo klonk het in de pers. Kułakowski maakte al eens rauwe keuzes qua klankvorming en tempo en hij miste zelfs hier en daar een nootje, maar zijn intelligente visie, communicatieve houding én avontuurlijke en verfrissende speelstijl loodsten hem moeiteloos naar de finale van de wedstrijd.

Dat Kułakowski een klankbewuste cellist is, zie je ook duidelijk aan dit recitalprogramma. Starten doet hij met een ijkpunt uit de geschiedenis van de cellomuziek: de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach. De cello is in onze muziekgeschiedenis lang een begeleidingsinstrument en zelfs ondergeschikt instrument gebleven. In het repertoire voor klaviertrio bijvoorbeeld deed de cello tot een stuk in de achttiende eeuw heel vaak niets meer dan de linkerhand van de pianist verdubbelen. De cello werd vooral ingezet voor het geven van harmonisch fundament en ritmische stuwung. Pionier op het gebied van muziek voor cello solo was Domenico Gabrieli. Een componist die ervoor koos om voor cello solo te schrijven, besliste meteen ook dat hij de essentie van zijn verhaal zou

vertellen in slechts ‘één lijntje muziek’. Geen wonder dat ook Johann Sebastian Bach zich hiertoe verleid voelde. Hij schreef zes *Cellosuites* BWV 1007-1012 (1717-1723) die zowel speeltechnisch als qua interpretatie het uiterste vergen van de uitvoerder. Voor meer cello solo repertoire is het vervolgens wachten tot de negentiende eeuw. Componist-cellovirtuozen onder wie Dotzauer, Piatti, Popper en onze landgenoot Adrien-François Servais – de vader van componist Franz Servais – hebben toen het virtuositeitsniveau van de cello stevig opgekrikt. In de twintigste eeuw tot slot komt er een ware boom aan repertoire voor cello solo. Het waren topcellisten als Pablo Casals, Mstislav Rostropovitsj en Siegfried Palm die de bal aan het rollen brachten. Een groot deel van het solo-oeuvre werd speciaal voor hen gecomponeerd.

Henri Dutilleux componeerde zijn *Trois strophes sur le nom de Sacher* (1976-1982) in opdracht van Rostropovitch om de zeventigste verjaardag van de Zwitserse dirigent Paul Sacher te vieren. Als dirigent van het Basler Kammerorchester was Sacher op dat moment al meer dan een halve eeuw lang voorvechter geweest van nieuwe muziek. Uit het oeuvre van Dutilleux blijkt duidelijk een grote appreciatie voor de klankmogelijkheden van de cello. Merk op dat de cellist

voor de *Trois strophes sur le nom de Sacher* de laagste twee snaren lager dan normaal moet stemmen. Zo breidt Dutilleux het klankveld nog extra uit. De naam Sacher (in de Duitse notatie levert die de noten mi mol, la, do, si, mi en re op) doet dienst als motief dat in de drie ‘strofes’ van dit werk terugkomt. De uitdaging voor de cellist ligt erin om doorheen de wel erg talrijke technische uitdagingen een muzikaal discours te laten weerklinken.

Ook in de overige drie miniatuurtjes die op dit concertprogramma staan, moet Kułakowski het onderste uit de kan halen qua klankproductie. ‘Grappig en gek’ zo omschrijft Kułakowski zelf het *Capriccio per Siegfried Palm* (1968). Krzysztof Penderecki vraagt behalve extreme virtuositeit ook doorgedreven expressie en zelfs theatrale competenties van de cellist. ‘Buffo’, ‘un poco comico’ en ‘pomposo’ zijn maar enkele termen uit de partituur die de uitvoerder moeten inspireren.

Alone (1999) van de Italiaanse componist en cellist Giovanni Sollima verraadt invloeden vanuit jazz, rock en wereldmuziek.

De Poolse Grażyna Bacewicz was behalve componiste ook violiste. Het *Polish Caprice* (1949) voor viool solo, dat we hier horen in een bewerking

voor cello, is een van haar meest gespeelde composities. Qua opzet en stijl ligt het werkje duidelijk in het verlengde van de negentiende-eeuwse virtuositeitstraditie.

« Oh ! le violoncelle (...). Il est capable de toucher la corde la plus sensible chez l'homme. À croire que les sons renferment ce que nous avons de plus profond, voire d'insondable en nous. »

Wiesław Myśliwski, *L'art d'écosser les haricots*, 2010
(trad. Margot Carlier)

Lors de la toute première édition du Concours Reine Elisabeth - session violoncelle - en 2017, le jeune Polonais Maciej Kułakowski (1996) est apparu comme un candidat singulier et étonnant. « Un rebelle, un aventurier et une personne audacieuse », a-t-on pu lire à son sujet dans la presse. Remarqué grâce à ses choix audacieux au niveau du timbre, du tempo et des notes elles-mêmes, il s'est aisément hissé parmi les finalistes du concours, le jury ayant été séduit par sa vision intelligente, son ouverture et son jeu rafraîchissant.

Le programme du récital montre lui aussi clairement l'attention que porte Kułakowski au timbre et aux sonorités. Il ouvre la soirée en interprétant une pièce phare du répertoire pour violoncelle : la première *Suite pour violoncelle solo* de Jean-Sébastien Bach. Dans la musique occidentale, le violoncelle est longtemps resté un instrument d'accompagnement, voire un instrument accessoire. Dans le répertoire des trios avec piano, son rôle se limitait souvent - jusqu'au milieu du XVIIIe siècle environ - à doubler la main gauche du pianiste. Le violoncelle assurait surtout le fondement harmonique et la poussée rythmique. Domenico Gabrieli est l'un des pionniers de la musique pour violoncelle solo. Ce compositeur a fait le choix de se concentrer sur le violoncelle solo, en

décidant d'emblée de résumer l'essence de sa narration en « une seule petite ligne musicale ». On comprend mieux pourquoi Jean-Sébastien Bach a été séduit et s'en est inspiré. Le musicien a composé six *Suites pour violoncelle solo*, BWV 1007-1012 (1717-1723), extrêmement exigeantes pour le violoncelliste, tant sur le plan technique que de l'interprétation. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le répertoire pour violoncelle solo s'étoffera vraiment. Des violoncellistes et compositeurs virtuoses, au rang desquels Dotzauer, Piatti, Popper et notre compatriote Adrien-François Servais - le père du compositeur Franz Servais - ont alors porté le violoncelle à un très haut niveau de virtuosité. Enfin le XXe siècle verra une véritable explosion du répertoire pour violoncelle. De grands violoncellistes, comme Pablo Casals, Mstislav Rostropovitch et Siegfried Palm ont servi magnifiquement la cause du violoncelle en le portant au-devant de la scène. Une grande partie du répertoire de l'époque a d'ailleurs été spécialement composée pour eux.

Henri Dutilleux a composé ses *Trois strophes sur le nom de Sacher* (1976-1982) sur une commande de Rostropovitch en l'honneur du septantième anniversaire de Paul Sacher. À cette époque, le chef d'orchestre suisse du Basler Kammerorchester

était déjà depuis plus d'un demi-siècle le défenseur de la nouvelle musique. L'œuvre de Dutilleux montre clairement à quel point il appréciait les possibilités sonores du violoncelle. Ce solo a pour particularité qu'il se joue en accordant les deux dernières cordes différemment de l'accord habituel. C'est ainsi que Dutilleux agrandit encore l'espace sonore. Dans *Le nom de Sacher* (S.A.C.H.E.R étant la notation germanique des notes mi bémol, la, do, si, mi et ré), ces notes servent de motif, faisant le lien, par leur récurrence, entre les trois « strophes ». Pour le violoncelliste, tout le défi est ici de construire un discours musical cohérent, tout en parvenant à vaincre les très nombreuses difficultés techniques.

Les trois autres pièces miniatures à l'affiche du programme sont des plus exigeantes au niveau du timbre. Kułakowski utilise d'ailleurs les termes « amusant et fou » pour décrire le *Capriccio per Siegfried Palm* (1968). Son compositeur, Krzysztof Penderecki, impose au violoncelliste une virtuosité extrême, une expressivité exagérée, voire une certaine théâtralité. À l'image des indications « buffo », « un poco comico » et « pomposo » de la partition qui servent de base à l'exécution au violoncelle.

Alone (1999), du compositeur et du violoncelliste Giovanni Sollima, trahit les influences du jazz, du rock et de la musique du monde.

Sa compatriote, la compositrice Grażyna Bacewicz était aussi violoniste. Son *Capriccio polonais* (1949) pour violon, que Kułakowski interprète ce soir au violoncelle, est l'une de ses œuvres les plus jouées. Au niveau de la structure et du style, elle s'inscrit clairement dans le prolongement de la virtuosité chère au XIXe siècle.

BO ZAR

Je honger naar muziek is nog niet gestild?
Maak dan je keuze uit de volgende suggesties.

Votre soif de musique n'est pas éteinte ?
Faites votre choix parmi les suggestions suivantes.

18.11.2018 · 11:00 · HLB

Bozar Next Generation

Tomasz Ritter, pianoforte · piano-forte

Iste laureaat van de internationale
Chopin wedstrijd op periode
instrument · 1er lauréat du Concours
international Chopin sur instruments
historiques

*Werken van · Œuvres de Frédéric
Chopin*

25.11.2018 · 15:00 · HLB

Bozar Next Generation

Apollon Musagète Quartett

*Werken van · Œuvres de Waclaw z
Szamotuł, Wolfgang Amadeus Mozart,
Karol Szymanowski*

02.12.2018 · 11:00 · HLB

Bozar Next Generation

Haochen Zhang

*Werken van · Œuvres de Claude
Debussy, Leoš Janáček*

09.12.2018 · 11:00 · HLB

Bozar Next Generation

Ensemble for New Music Belgrade

*Milena Damnjanovic, sopraan ·
soprano; Dusan Panajotovic, Salko
Lekic, viool · violon; Nemanja
Adamovic, altviool · violon alto; Ivan
Jaric, cello · violoncelle; Igor Dražević,
piano; Vladimir Korac, electronics,
video · électronique, vidéo*
*Werken van · Œuvres de Yannis
Kyriakides, Mira Milosavljevic,
Aleksanadr Savic, Ana Romashkova,
Jug Markovic*

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