Toelichting programma 18 mei 2020 Hoornder kerk Den Hoorn (Texel)

Musici die componeren, componisten die zelf goede vertolkers zijn, tot aan de eerste helft van de twintigste eeuw was dat de gewoonste zaak van de wereld. Componisten behoorden midden in het metier van uitvoerend musicus te staan en vele musici zorgden voor hun eigen repertoire. Het heeft vooral in de negentiende en vroege twintigste eeuw meeslepende meesterwerken opgeleverd die niet alleen heerlijk om te spelen zijn, maar ook een genot vormen om naar te luisteren. Dat bewijst deze tocht van de late romantiek naar de twintigste eeuw aan de hand van meeslepende werken van Ysaÿe, Brahms, Schoenfield, en Enescu.

Terwijl Eugène Ysaÿe een goed getrainde vioolvirtuoos was, ging hij als componist grotendeels autodidact door het leven. Al vanaf jonge leeftijd componeerde hij polonaises, mazurka’s, concerten en meer. Nadat hij in 1885 voor de tweede keer in Parijs neerstreek, vond hij onder invloed van het werk van onder anderen Gabriel Fauré en César Franck dat zijn composities originaliteit en daardoor toegevoegde warde ontbeerden. Hij besloot het over een andere boeg te gooien en in 1892 begon hij aam zijn eerste Poème, de **Poème Élégiaque in d op. 12** voor viool en piano. Er zouden hierna nog acht Poèmes volgen. Voor Ysaÿe was deze vrije vorm die hij in de muziek populariseerde een uitkomst. Hij kon er ‘meer emoties in kwijt omdat het geen last heeft van de beperkingen van de vorm van het traditionele concert; het kan zowel dramatisch als lyrisch zijn en het is in essentie romantisch en impressionistisch.’ Ysaÿe beschouwde zijn Poèmes niet als programmamuziek. Toch was zijn Poème Élégiaque geïnspireerd op Shakespeares Romeo en Julia, en vooral op de fragmenten vanaf de dood van de twee geliefden. Zo volgt na de introductie een ‘scène funèbre’ die mede zo mooi donker klinkt omdat de laagste snaar van de viool lager is gestemd dan gebruikelijk. Ysaÿe droeg het werk op aan Gabriel Fauré en nam zelf de vioolpartij tijdens de première voor zijn rekening.

Ook Johannes Brahms droeg zelf zorg voor de eerste uitvoering van zijn **Vioolsonate in A op. 100.** Maar dan als pianist. Op 2 december 1886 speelde hij het werk samen met de violist Joseph Hellmesberger. Eerder die week had hij de jonge contralto Hermine Spies al begeleid bij haar Weense debuut als Liedzangeres.

Diezelfde Hermine Spies had in de zomer van 1886 een belangrijk aandeel in het ontstaan van de Vioolsonate in A. Brahms bracht de zomer door in Hofstetten aan het Thunermeer in Zwitserland en schreef daar twee nieuwe liederen voor Spies die hem ook bezocht in Zwitserland. Thema’s van deze liederen - Wie Melodien zieht es mir en Immer leiser wird mein Schlummer - gebruikte Brahms in de thematiek van zijn vioolsonate. Het tweede thema van het eerste deel citeert het begin van Wie Melodien zieht es mir en in het laatste deel, een rondo waarbij het hoofdthema steeds iets gevarieerd wordt, verwijst de componist naar Immer leiser wird meis Schlummer. Daartussen staat een briljant middendeel dat een langzaam lied en een scherzo in één is.

De Amerikaanse componist Paul Schoenfield noemt zichzelf ábsoluut geen componist van kunstmuziek’. Liever combineert hij klassiek, jazz, pop, blues, folk en vooral klezmerthema’s tot opwindende en direct aansprekende werken. Wat dat aangaat loop hij in de pas met vele Amerikaanse en Europese componisten die zich niets aantrekken van de grenzen tussen verschillende genres. Schoenfield, die ook een buitengewoon goed pianist is en nog is opgeleid door Rudolf Serkin, kwam vooral naar voren toen hij zijn Joodse wortels expliciet begon te ontdekken. Het leidde ertoe dat ook serieuze gezelschappen als de New York Philharmonic en de Seattle Symphony aandacht gaven aan zijn werk. Die Joodse erfenis is in de **Four Souvenirs** voor viool en piano uit 1990 niet zo sterk aanwezig. De vier stukken - Samba, Tango, Tin Pan Alley en Square Dance - zijn net als zijn Café Music meer een beknopte samenvatting van de lichte muziek die vanaf 1900 in de Verenigde Staten opgang deed. Ondertussen mengt de componist blues, Latin en jazz met heerlijke klassieke lyriek en Bach-achtig contrapunt, terwijl de afsluitende Square Dance en staaltje opwindende ritmiek is waarin de geest van Stravinsky rondwaart.

In zijn jonge jaren was Johannes Brahms, zelf een uitstekend pianist, vooral een pianocomponist. In de late jaren zeventig keerde hij met de Acht Stukken op. 76 en de Twee Rapsodieën op. 79 nog een keer terug naar de piano om het vervolgens tot de vroege jaren negentig weer te laten. De pianowerken uit die laatste periode hebben met als Beethovens late sonates een veel grotere diepgang dan Brahms’ eerdere werken. Alleen de **Zeven fantasieën op. 116** lijken nog geschreven te zijn als een brug tussen op. 76 en de latere pianowerken. Hoewel deze werken bedoeld zijn als korte karakterstukken, vormt vooral op. 116 als gehele een mooie eenheid. Er is wel gesuggereerd dat de zeven stukken samen een verkapte sonate vormen met de twee Capriccio’s in d als openings- en sluitstuk. Daartussen fungeren het Intermezzo in a als kalme brug naar het Capriccio in g dat als scherzo dient en de drie intermezzi in e die gezamenlijk een intens langzaam deel voorstellen het middenkader van dit bijzonder mooie en toch wat minder bekende opus van Brahms.

Zoals Eugène Ysaÿe een vioolvirtuoos was, zo stond de Roemeen Georges Enescu al heel jong bekend als pianotalent. Hij studeerde op 13-jarige leeftijd af aan het Conservatorium van Wenen en een jaar later betrad hij het Conservatorium van Parijs. Ook als componist was hij er al vroeg bij. Op vijfjarige leeftijd schreef hij zijn eerste werken. In Parijs kwam de erkenning voor de componist Enescu toen hij in 1903 meedeed aan een wedstrijd uitgeschreven door het tijdschrift Musica. Enescu vulde zijn in 1901 geschreven Toccata aan met nog drie delen en stuurde het werk anoniem in als een suite met de titel Des cloches sonores. Deze **Suite nr. 2 op. 10** werd door een jury met onder anderen Claude Debussy, Vincent d’Indy, Gabriel Pierné en Alfred Cortot beloond met de eerste prijs en won ook de Pleyel Prijs voor de beste pianocompositie. Hoewel de jonge Enescu zich in dit ‘vroege’ werk nog laat kennen als een kameleon die het Franse neoclassicisme en de invloed van vooral Debussy heeft opgesnoven is de aandacht voor de Roemeense volksmuziek en de stijl van Enescus’s latere werk al ruimschoots aanwezig.

Paul Janssen