Toelichting programma zondag 17 november 2019 TAQA Theater De Vest Alkmaar

Hoewel Sergej Prokofjev zich nooit intensief met Johannes Brahms bezig heeft gehouden, was het werk van de Duitse componist op momenten zeker een inspiratie voor hem. Zo zijn er momenten in zijn Derde pianoconcert die Brahms in herinnering roepen en ook zijn Vijfde symfonie had niet geschreven kunnen worden zonder de voorbeelden van Brahms en andere romantici. Ook als pianist was Prokofjev niet onbekend met het werk van Brahms. Vooral diens toepassing van klassieke vormen en de lyriek met wortels in de volksmuziek inspireerde Prokofjev om deze zaken op zijn eigen wijze te vertalen. Omdat Ludwig van Beethoven niet alleen de grote inspirator van Brahms was, maar ook een grote dwarsligger die lak had aan regels en zo de klassieke muziek hervormde, was ook hij voer voor vooral de jonge Prokofjev. Wanneer deze drie componisten zo naast elkaar op het programma staan, is die inspiratie hoorbaar aanwezig.

Johannes Brahms kende op zijn beurt zijn klassiekers. Regelmatig bestudeerde hij eerdere werken en bewerkte hij stukken van Schubert en Schumann, maar ook van Bach en Händel en zijn goede vriend Joseph Joachim. Zelfs zijn eigen werk was regelmatig onderwerp van herbeschouwing. Zo kon hij thema’s uit eerdere werken terug laten keren in een andere compositie. Vooral zijn liederen beschouwde Brahms vaak als een bron voor hergebruik. Zo werd het lied *Wie Melodien zieht es mir* op. 105 nr. 1 een thema in zijn tweede Vioolsonate in A op. 100. Datzelfde lied figureerde ook in de **Zes liederen** van Brahms die de toen zeer jonger cellist Norbert Salter ongetwijfeld onder supervisie van de componist bewerkte voor cello en piano en uitbracht onder de titel Album en die vandaag fungeren als opmaat en intermezzo. De liederen die Salter koos behoren inmiddels met verder *Feldeinsamkeit*, *Liebestreu*, *Minnelied*, *Sapphische* *Ode* en het *Wiegenlied* dat onsterfelijk is geworden in vele muziek makende babyknuffels en vrolijk draaiende mobiles, tot de meest geliefde melodieën van Brahms. Ook in deze bewerking vormen ze een perfecte reflectie van de sfeer die Brahms er in legde. De latere revisie van de Litouwse cellist David Geringas benadrukt dat nog eens.

Dat Ludwig van Beethoven geen genoegen nam met de heersende conventies bewees hij ook weer met zijn eerste twee Cellosonates op. 5. Tot Beethoven was de cellosonate of daadwerkelijk een cellosonate naar barokke snit met de piano slechts in de rol van continuo, of een pianosonate met wat versterking in het lagere register. Beethoven schiep in 1796 twee Cellosonates waarin de instrumenten volkomen gelijkwaardig aan elkaar zijn en doorlopend strijden om het hoogste woord. Daarmee is Beethoven de grondlegger van de moderne cellosonate, ook al lijkt hij meteen met zijn **Cellosonate op. 5 nr. 2** in g de klassieke regels van de sonate meteen met voeten te treden. De sonate lijkt immers uit twee delen te bestaan en begint het eerste deel nota bene met een langzame inleiding. De componist vond de inspiratie voor deze sonate in het werk van Georg Friedrich Händel. Tijdens het componeren van de sonate was Beethoven aan het hof van koning Friedrich Wilhelm II die niet alleen een goed amateur-cellist was, maar ook een grote Händelfan. Tijdens Beethovens verblijf werkte men aan het hof aan een productie van Händels oratorium *Judas Maccabaeus* en de sporen van Händel zijn aanwezig in Beethovens gebruik van een bescheiden motief van drie dalende noten waaruit alles lijkt voort te vloeien. En bovenal in het gebruik van de karakteristieke gepuncteerde ritmes die doen denken aan het model van de Franse ouverture waarmee Händel zijn oratorium begint. Ook de over elkaar buitelende thema’s die het Allegro vormen hebben naast de bijna romantische gepassioneerdheid een barokke zweem over zich. Beethoven schreef zijn eerste twee cellosonates overigens niet voor de koning. Hij droeg ze op aan de fabelachtige cellist Jean-Pierre Duport. De componist kon dat ongestraft doen: Duport was al jaren de cellodocent van Friedrich Wilhelm II.

Toen Sergej Prokofjev in 1936 overvallen door heimwee terugkeerde naar zijn Russische vaderland, had hij nog niet kunnen inschatten dat het een van de zwaarste tijden uit zijn leven zou worden. De terreur van Stalin maakte ook van Prokofjev een gevangene in eigen land en toen onder het juk van de berucht Zjdanovdoctrine in 1948 ook het merendeel van Prokofjevs muziek verboden werd, zakte de moed de componist in de schoenen. Tot hij in 1949 Mstislav Rostropovitsj voor het eerst hoorde. Prokofjev begon direct aan een **Cellosonate** voor de briljante cellist. En toen Rostropovitsj het werk met pianist Sviatoslav Richter voor het eerst voor de waakhonden van de Componistenbond voorspeelde, kregen zij direct toestemming het ook voor publiek uit te voeren. Logisch, ondanks de sombere omstandigheden waarin de componist verkeerde, wist hij er prachtig driedelig werk van te maken dat niet alleen de onmiskenbare stem van Prokofjev in zich droeg, maar ook de klassieke waarden van Bach, Mozart, Beethoven en Brahms eerde.

Paul Janssen