**Toelichting programma 3 november 2019 De Kampanje, KeyKegzaal**

Het lijkt een enorme sprong: van de barokke werken van Johann Sebastian Bach en Domenico Scarlatti naar het Rusland van Modest Moesorgski en Sergej Prokofjev. Toch is de overgang, met de door Ferrucio Busoni enigszins geromantiseerde Chaconne van Bach als scharnierpunt, niet zo groot als het lijkt. Prokofjev is zowel een componist die de romantische geest meekreeg als iemand die de erfenis van de klassieke en barokke componisten altijd hoog heeft gehouden. Vandaar dat zijn Zevende pianosonate soms klinkt als een moderne variant van de niet aflatende notenstroom van Scarlatti en de meerstemmigheid van Bach. En Moesorgski is in zijn composities, ondanks zijn vermeende ‘slordigheid’ behept met eenzelfde avontuurlijke romantische geest als enerzijds Bach en anderzijds Scarlatti, terwijl hij ondertussen de regels van de goede meerstemmigheid zeer wel in acht neemt. Het maakt Prokofjevs Sonate tot een twintigste eeuwse variant op een Bachsuite en Moesorgski’s even avontuurlijke als briljante Schilderijen van een tentoonstelling tot een kleurrijke aaneenschakeling van zoete invallen en gestructureerde vrijheid in de geest van Scarlatti.

Domenico Scarlatti geldt als van de grondleggers van de moderne pianotechniek. En van de klassieke sonatevorm. Zijn instrument was het klavecimbel en hij was Maestro di Cappella aan diverse Venetiaanse hoven. Later in zijn leven vertrok hij in het kielzog van zijn leerlinge Koningin Barbara van Spanje naar Madrid waar hij de meeste van zijn meer dan vijfhonderdvijftig overgeleverde sonates schreef. Die sonates zitten vol destijds nieuwe speeltechnieken zoals het kruisen van de handen, octaven en dubbeltrillers. Alle sonates zijn eendelige werken die in twee secties uiteen vallen en vormen de basis waarop de klassieke sonate zich verder ontwikkelde. De **Sonates K. 1** en **K. 159** geven een goede indruk van het werk van Scarlatti dat pas in 1839 gedeeltelijk door Carl Czerny werd gepubliceerd. Sonate K. 159 met de bijnaam ‘La Caccia’ is met het jachtige openingsthema een wat latere sonate die veelvuldig bewerkt is voor andere instrumenten zoals de gitaar.

Met de **Chaconne**, het laatste deel van de Tweede Partita voor viool BWV1004, bracht Johann Sebastian Bach de barokke praktijk van een gevarieerd discours over een zich steeds herhalende baslijn tot een glorieus hoogtepunt. Het werk ging een eigen leven leiden en werd verschillende keren bewerkt. In 1920 kwam de Italiaanse componist en pianovirtuoos Ferruccio Busoni met een pianobewerking. Hij hield de noten en het verfijnde contrapunt van Bach volledig in stand en hij transformeerde het werk daarnaast tot een laatromantisch pianistisch showstuk. Een tour de force die vervolgens even bekend en gewaardeerd werd als het oorspronkelijke werk van Bach.

Sergej Prokofjev geldt niet als een groot vernieuwer. Toch wist hij in zijn werken het barokke contrapunt en de klassieke vormschema’s nieuwe inhoud te geven. Vooral in de werken die hij schreef nadat hij in 1936 definitief terugkeerde naar de Sovjet Unie. Zo staat de **Zevende sonate** uit 1942, net als de Zesde en de Achtste sonate, bekend als een ‘oorlogssonate’ waarin Prokofjev zich van zijn meest scherpe en moderne kant liet horen. De jonge Sviatoslav Richter, die het werk in januari 1943 in première bracht vond dat de muziek ‘de luisteraar stort in de angstige en dreigende atmosfeer van een wereld die uit balans is’: ‘Maar dit betekent niet dat de waarden waarnaar we voordien leefden ophouden te bestaan.’ En dat blijkt ook uit de noten. De meerstemmigheid van Bach, de frivoliteit van Scarlatti en de klassieke vormen van Haydn en Mozart resoneren mee. Alleen in het laatste deel, Precipitado, bekent Prokofjev duidelijk een meer Russische kleur. De turbulente toccata in een hinkende 7/8e maat is geïnspireerd op een traditionele Georgische volksdans voor mannen, de khorumi, die gedanst wordt vlak voordat men ten strijde trekt.

Modest Moesorgski was ongetwijfeld de meest onbevangen en meest experimentele van de componisten die in de tweede helft van de negentiende eeuw de nationale Russische muziek vorm gaven. Dat maakte hij ook duidelijk met een van zijn meest populaire werken, de **Schilderijen van een tentoonstelling**. Moesorgski schreef het werk in 1873 na het zien van de tentoonstelling ter nagedachtenis van zijn op 39-jarige leeftijd overleden vriend, de kunstschilder en architect Victor Hartmann. In het stuk, geschreven voor piano solo, verklankte de componist in verschillende delen diverse schilderijen van Hartmann die hij bij elkaar hield door een steeds terugkerende Promenade. Op deze wijze schiep Moesorgski een klinkende wandeling langs de tentoonstelling. Hoewel meesterorkestrator Rimski-Korsakov meende dat het werk niet te orkestreren was, gingen al snel na Moesorgski’s dood diverse componisten de uitdaging aan. Maar hoe prachtig en kleurrijk soms ook, de even intense als verhelderende pianoversie staat nog altijd het dichtst bij de basisideeën van de componist.

Paul Janssen