Toelichting programma zondag 20 november 2022 TAQA Theater De Vest Alkmaar

Hoewel men vaak beweert dat de negentiende eeuw veel rustiger en gelijkmatiger was qua componeerstijlen dan de roerige twintigste eeuw, vertelt dit programma dat de eeuw van de romantiek minstens zo gevarieerd was. Zet Ludwig van Beethoven naast de ruim een generatie jongere Robert Schumann en Gabriel Fauré en er klinken drie totaal verschillende componisten. Beethoven is vooral bezig met de dialectiek van de klassieke vormen, Schumann heeft een geciviliseerde volkse lyriek over zich en Fauré droeg met zijn pure lyriek en Franse slag een stukje romantiek de twintigste eeuw in.

Beethoven is daarbij de componist die de cello een volstrekt gelijkwaardige rol gaf naast de piano. Het feit dat hij gedurende verschillende stadia in zijn rijke compositorische leven maar liefst vijf cellosonates schreef hebben we waarschijnlijk te danken aan de broers Jean-Louis en Jean-Pierre Duport. Beethoven ontmoette de beide topcellisten in 1796 in Berlijn en schreef de eerste twee cellosonates op. 5 onder invloed van hun instrumentale capaciteiten. In 1808 keerde hij terug naar de cello voor zijn opus 69 en in de laatste periode van zijn carrière voegde hij met opus 102 nog eens twee cellosonates toe. De sonates geven zo een mooie samenvatting van de verschillende stijlperioden van Beethoven. Zijn **Cellosonate nr. in A op. 69** is daarbij een exemplarisch voorbeeld van zijn middenperiode. Het werk ontstond in 1808 in dezelfde tijd als zijn Pianotrio’s op. 70 en in het jaar dat zijn Vijfde en Zesde symfonie in première gingen. Deze derde cellosonate, opgedragen aan baron Ignaz von Gleichenstein, zelf een goede amateurcellist, is meer nog dan de eerste twee een werk waarin de instrumenten volstrekt gelijkwaardig zijn. Dat blijkt wel uit het destijds zeer onverwachte begin met een haast improvisatorische cello en een piano die later inhaakt. Ook verder in deze schijnbaar klassieke driedelige sonate wijkt Beethoven graag af van het verwachtingspatroon. Het meest opvallend is het korte achttien maten durende Adagio dat als een inleiding fungeert op het laatste deel.

Het voorbeeld van Beethoven werd enkele decennia later gevolgd door Robert Schumann die de ware romantische ziel van de cello blootlegde in zijn werk. Schumann schreef de **Fünf Stücke im Volkston** in 1849 schreef niet alleen om af te kicken van twee grote projecten, de opera Genoveva en de toneelmuziek voor Manfred van Lord Byron, en terug te keren naar de miniaturen, maar ook om geld te verdienen. Door de opkomende amateurmusici was er een grote markt voor speelbare stukken en Schumann schreef met werken als de Drie Romances voor hobo en piano, op. 94 en de Fantasiestücke voor klarinet en piano op. 73 al succesvol voor de betere amateur. Ondertussen gaven dit soort stukken hem de gelegenheid de solo-instrumenten in kwestie beter te leren kennen. De Fünf Stücke im Volkston voor cello en piano componeerde hij met dit idee in zijn achterhoofd. De stukken zijn wat de titel zegt: volksliedachtige melodieën met een begeleiding op een wijze zoals alleen Schumann dat kan. Prachtige lyrische stukken die op voorhand al bekend klinken en die toch verrassen door de frasering, de harmonieën of een accent op een onverwachte plek.

Ook het **Adagio en Allegro op. 70** ontstond in 1849, een van zijn beste en meest productieve jaren als componist. Hij schreef het oorspronkelijk voor hoorn en piano. Het idee was om het korte karakterstuk waar Schumann het patent op had verder uit te bouwen en ondertussen te beantwoorden aan de groeiende vraag naar ‘Hausmusik’. Schumann had veel succes met zijn Album für die Jugend en componeerde met het Adagio en Allegro een moeilijker werk van vergelijkbare snit. Om de verkoop van de bladmuziek te vergroten arrangeerde de componist het werk zowel voor cello als viool. De langzame introductie en het virtuoze Allegro in een rondovorm bleken vooral de cello als een tweede huid te passen. Het werk groeide uit tot een klassieker in het cellorepertoire.

Net als de werken van Schumann is ook de in 1880 geschreven Élégie van Gabriel Fauré niet meer weg te denken uit het cellorepertoire. Zowel in de oorspronkelijke versie voor cello en piano als in de versie voor cello en orkest die Fauré in 1896 vervaardigde behoort het tot de favorieten onder de miniaturen voor het instrument. Hoewel Fauré het plan had opgevat om een volledige cellosonate te schrijven waarvan de Ëlégie het langzame deel zou zijn, kwam het mede door het succes van het werk nooit zover. De Élégie ging nadat het werk eerder was uitgevoerd tijdens een kleinschalig huisconcert georganiseerd door Camille Saint-Saëns in 1883 officieel in première in de Société Nationale. Het publiek was razend enthousiast over Faurés poëtische verklanking van verdriet met een wat wilder middendeel en een schrijnend mooie terugkeer naar het hoofdthema en de componist besloot het werk direct uit te geven. Het succes van de Élégie betekende de opmaat voor een reeks kamermuzikale miniaturen van Fauré zoals Papillon en de Romance, beide ook voor cello en piano. Pas in 1917 schreef hij eindelijk zijn eerste cellosonate, die in 1921 gevolgd werd door een tweede waarvan het langzame deel teruggrijpt op het karakter van de Élégie.

Paul Janssen