**Toelichting programma 2 oktober 2022\_1100 Grote Kerk Schermerhorn**

In de negentiende eeuw kwam met de opkomst van de gegoede burgerij ook de huismuziek steeds meer opzetten. Goede amateurs musiceerden in huiselijke kring, wat de markt voor behapbare werken voor onder andere piano solo en piano vierhandig snel deed toenemen. De Schubertiades die vrienden van Franz Schubert organiseerden zijn misschien wel hèt voorbeeld van zo’n huismuzikale sfeer. Samen musiceren, lichtvoetige solowerken en pianoduetten, het kon allemaal. Ook Johannes Brahms haakte later in op de markt voor amateurs met zijn Walsen op. 39. Alleen Franz Liszt bleef de eenzame virtuoos die zich weinig aantrok van het gemiddelde niveau van de muzikale burger.

De zes **Moments Musicaux** van Schubert zijn niet alleen zijn meest gespeelde werk voor piano solo, ze brengen ook het idee van de Schubertiade heel dichtbij. De Moments Musicaux, gepubliceerd in 1828 door uitgeverij Leidesdorf in Wenen, zijn niets anders dan intieme Lieder ohne Worte, liederen die je deelt met vrienden tijdens een genoeglijk samenzijn. Het zijn technisch geen ingewikkelde werken, ook destijds kon een gevorderde amateur deze stukken spelen, maar ze hebben ondertussen de diepgang van Schuberts meest emotionele liederen. Dat is meteen al duidelijk in Moments Musicaux nr. 2 en 3 die vandaag op het programma staan. Zo klinkt de tweede van de reeks, Andantino, als een dagdroom van korte lyrische fragmenten die steeds onderbroken worden en dan weer opnieuw beginnen. Het Allegro moderato laat Schubert daarna even van zijn vrolijkste kant horen. Het werk werd separaat gepubliceerd als Air Russe vanwege het dansritme en de mineur toonsoort dat met Oost-Europa werd geassocieerd, maar in de aard is het stuk zo Weens als het maar zijn kan.

De **Fantasie in f D 940** staat daarbij te boek als Schuberts absolute meesterwerk voor piano vierhandig. Schubert voltooide het werk in april 1828 en droeg het op aan de inmiddels tot gravin gebombardeerde Caroline Esterhazy, met wie hij in 1824 nog een zeer plezierige zomer beleefde op Slot Zsesliz van de Esterhazy’s. Het werk werd na Schuberts dood in 1829 uitgegeven bij Diabelli als opus 103. Als er al liefde in het spel was, was het een onmogelijke, maar de tederheid van de thematiek van de Fantasie zegt genoeg over Schuberts gevoelens. In de Fantasie weet hij op nagenoeg perfecte wijze de muzikale schoonheid te vangen in een klassieke structuur van vier zonder onder breking in elkaar overgaande delen. De ademstokkende melodie aan het begin is het eerste thema van een heuse sonatevorm. Het wordt gecombineerd met een ruiger, assertiever thema. Dan volgt een Italiaans getint Largo, een scherzo en in het laatste deel keren de thema’s van het begin weer terug weer terug en leidt een opwindend fugato tot een slot waarin de psychologisch ingestelde luisteraar ongetwijfeld de verwachting van een naderende dood hoort.

De grote negentiende-eeuwse virtuoos Franz Liszt had niet zoveel met het amateurcircuit, maar hielp wel de pianomuziek en -techniek met sprongen vooruit. Liszt wist de ingetogen lyriek van Chopin te verbinden met een ongekende virtuositeit. Vooral in het tweede boek van de Années de pèlerinage - Deuxième année: Italie dat onder andere de sonate **Après une lecture de Dante** bevat. Hier is de rijpe Liszt aan het woord, de man die tijdens zijn reis door Italië in 1838-1839 gelukkige tijden beleeft met zijn minnares gravin Marie d’Agoult. Dat is goed te horen in Après une lecture de Dante, kortweg de Dante Sonate. Met de ondertitel fantasia quasi una sonata geeft Liszt een goede indicatie van de vorm. Het werk is een muzikale vertaling van voornamelijk het eerste deel, Inferno, van de Divinia Commedia van de Florentijnse dichter Dante Alighieri. Liszt geeft de hel en de duivel meteen aan het begin van het werk een prominente plek met het interval van de tritonus, de diabolus in musica.

In de jaren zestig van de negentiende eeuw wortelde Johannes Brahms steeds meer in Wenen. Hij raakte bevriend met onder anderen de gevreesde criticus Eduard Hanslick en de chirurg Theodor Billroth die zich ontpopte tot Brahms’ grootste fan. In 1863 werd Brahms er dirigent van de Wiener Singverrein. Met zijn **Zestien Walsen op. 39**, oorspronkelijk geschreven voor piano vierhandig, bracht hij een soort eerbetoon aan de stad. De walsen ademen de sfeer van Wenen en van de Walsen van en Ländler van Schubert die ook in het huismuziekcircuit zeer populair waren. Brahms schreef net als Schubert alle walsen in een tweedelige vorm waarbij beide helften herhaald worden. Daarbinnen liet hij zijn creativiteit de vrije loop met toevoeging van Hongaarse ritmes (Walsen 4 en 14) en grote harmonische spanning (onder andere de walsen 8 en 9). De walsen, opgedragen aan de Wener Eduard Hanslick, werden zo populair dat Brahms ze voor piano solo arrangeerde en deze zowel in de originele versie als in een vereenvoudigde versie op de markt bracht.

Paul Janssen