Toelichting programma vrijdag 13 januari 2023_20:00 Slot Schagen

Het pianokwartet begon als niets anders dan een simpele uitbreiding van een pianotrio door een altviool aan de strijkers toe te voegen. Die uitbreiding had alles te maken met de groeiende behoefte aan muziek voor amateurs, voor de huiselijke kring. Nu was die huiselijke kring in de achttiende eeuw vooral de kring van adellijke hoven en de zeer gegoede burgerij, maar de behoefte was er niet minder om. Hoewel onder anderen Johann Christian Bach al wat werken had geschreven met een toegevoegde altviool, kwam het eerste volwaardige kwartet van Wolfgang Amadeus Mozart die een verzoek van zijn uitgever geheel naar eigen hand zette.

Mozart was in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een van de grote sterren van het Weense culturele leven en geliefd in musicerende adellijke kringen. Daarom leek het uitgever Franz Anton Hoffmeister het in 1785 een goed idee om Mozart te vragen drie pianokwartetten te schrijven voor de amateurmarkt. Hoewel Mozart, die ook toen al doorlopend geld nodig had en elke opdracht omarmde, direct toezegde, vergat hij gaandeweg dat hij geacht werd voor amateurs te schrijven. In plaats daarvan werd zijn **Pianokwartet in g KV 478** het eerste volwaardige pianokwartet in de geschiedenis met een pianopartij die vooral Mozarts eigen virtuositeit leek te etaleren. Bovendien schreef hij het werk in de dramatische toonsoort g mineur die hij doorgaans gebruikte voor zijn meest diepe zielenroerselen zoals de Symfonie nr. 25 uit 1773 en later de beroemde Symfonie nr. 40 in 1788. Meteen al na introductie van het hoofdmotief in het eerste deel duikt Mozart harmonisch de diepte in en zet hij een werk neer waarin de piano weliswaar de hoofdrol heeft, maar ook de strijkers enthousiast meepraten. Het charmante Andante met wederom een belangrijke rol voor de strijkers en het door Joseph Haydn beïnvloedde afsluitende Rondo zijn misschien iets toegankelijker, maar ook veel te moeilijk voor de gemiddelde amateur van die dagen. Na publicatie van het pianokwartet schreef de Journal des Luxus und der Moden een scherpe recensie: ‘Uitgevoerd door amateurs kan het kwartet onmogelijk behagen. Iedereen gaapte van verveling door de onbegrijpelijke zee van inkt van vier instrumenten die maar niet bij elkaar konden blijven en geen enkele eenheid van gevoel wisten te veroorzaken.’ Omdat ook de verkoop achter bleef zag Hoffmeister af van verdere publicatie en ontsloeg hij Mozart van de plicht nog twee pianokwartetten te schrijven. Mozart componeerde op eigen initiatief in 1786 nog wel zijn Tweede pianokwartet in Es KV 493, maar liet het er verder bij. Dat deze twee kwartetten inmiddels tot niet alleen de start maar ook de eerste hoogtepunten van het genre worden gerekend is slechts een vorm van historische gerechtigheid.

Het Pianokwartet dat de Amerikaanse componist Aaron Copland in 1950 in opdracht van de Amerikaanse kunstmecenas Elizabeth Sprague Coolidge schreef, was voor velen een grote verrassing. Copland had zijn naam gevestigd als een componist van jazzy partituren, door volksmuziek beïnvloedde balletten als Billy the Kid en Appalachian Spring en prettig in het gehoor liggende patriottische werken als de Fanfare for the common man. Nu bekeerde hij zich opeens tot de twaalftoonstechniek van Arnold Schönberg. ‘Het aantrekkelijke van de methode was voor mij dat ik akkoorden begon te horen die ik anders nooit bedacht had’, zei hij later over zijn schijnbaar opmerkelijke stap. ‘Dit was een nieuwe manier om klanken over te brengen’. Toch valt het met die ‘nieuwe manier’ wel mee, want Copland bleef Copland en zette de twaalftoonstechniek van zijn Weense collega geheel naar eigen hand. Zoveel is meteen duidelijk in zijn **Pianokwartet**, zijn eerste werk waaraan de twaalftoonstechniek ten grondslag lag. Zo gebruikte hij als basis een elftoonsreeks in plaats van een twaalftoons en wist hij die zo te construeren dat de melodieën meteen al in het prachtige eerste deel vrij diatonisch overkomen. Ja, er klinken wat wringende dissonanten, maar Copland weet de luisteraar op een prettige manier richting en houvast te geven. Ook in het scherzo-achtige tweede deel met zijn bijna Bartokiaanse ruigheid en het heerlijk hymnisch lyrische derde deel met een thema dat nota bene lijkt op het kinderliedje Three blind mice zijn de belangrijkste melodieën en motieven zo herkenbaar en zingbaar dat het werk ondanks het idee van de twaalftoonstechniek direct aansprak en een succes werd.

Het blijft vreemd met Gabriel Fauré. Hij is internationaal vooral bekend van een klein aantal lyrische werken zoals de Pavane, de Sicilienne en de Dolly Suite, en verder frequenteert hij de concertpodia niet zoveel. Toch is hij een van de belangrijkste Franse componisten van de tweede helft van de negentiende en de vroege twintigste eeuw die de omslag van een primair operaland naar een geheel eigen Franse stijl van kamermuziek mede vormgaf. Hij was daarbij niet alleen jarenlang directeur van het Parijse conservatorium, maar ook een docent die door leerlingen als Maurice Ravel en Nadia Boulanger de Franse muziek de twintigste eeuw in hielp. Ondertussen schreef hij gedurende zijn hele rijke componistenleven veel kamermuziekwerken die hem uittillen boven de componist van kleine lyrische juweeltjes zoals de Pavane. Zo is zijn **Tweede pianokwartet in g op. 45**, geschreven in 1887 in dezelfde donkere toonsoort als Mozarts eerste kwartet en opgedragen aan niemand minder dan Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, een prachtig werk dat de harmonische wereld van Franz Liszt verenigt met de cyclische principes die vooral César Franck propageerde. Bindmiddel is het motief dat direct aan het begin van het eerste deel unisono in de strijkers klinkt. Het materiaal keert terug als het contrasterende tweede thema in het turbulente scherzo en lijkt afwezig in het etherische derde deel, maar vormt daar net zoals later regelmatig bij Ravel en Debussy wel het achterliggende skelet. In de energetische finale van dit kamermuzikale meesterwerk keert het hoofdmotief van het Pianokwartet terug als een referentie aan zowel het eerste deel en het scherzo.

Paul Janssen