

NATALYA BOEVA, mezzosopraan · mezzo-soprano
BORIS KUSNEZOW, piano

MAURICE RAVEL

1875-1937

Shéhérazade, Trois poèmes pour chant et orchestre sur des vers de
Tristan Klingsor (1903), transcriptie voor stem en piano · transcription pour
voix et piano

- Asie
- La flûte enchantée
- L'indifférent

CLAUDE DEBUSSY

1862-1918

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, voor stem en piano · pour voix et piano
(1913)

- Soupir
- Placet futile
- Éventail

MODEST MUSSORGSKY

1839-1881

Песни и пляски смерти (Liederen en dansen van de dood · Chants et danses
de la mort), voor stem en piano, op gedichten van · pour voix et piano,
sur des poèmes d'Arseny Golenishchev Kutuzov (1875-1877)

- Колыбельная (Wiegelied · Berceuse)
- Серенада (Serenade · Sérénade)
- Трпак (Трпак · Trépak)
- Полководец (De veldmaarschalk · Le chef d'armée)

12:00

einde van het concert · fin du concert

opname · captation

steun · soutien

Vlaanderen
verbeelding werkt

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch
uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken.
Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veuillez à éteindre téléphones portables,
montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer.

Het ARD-Musikwettbewerb is een van de meest prestigieuze muziekconcoursen in de wereld. In 2018 verbluffte de Russische mezzosopraan Natalya Boeva publiek én jury tijdens deze wedstrijd met haar doorleefde vertolkingen van composities van Verdi, Bach en Britten. Het leverde haar prompt de overwinning op. Vandaag vertolkt ze Ravels sensuele liedcyclus *Shéhérazade* en Debussy's *Trois poèmes de Mallarmé*. Daarna keert ze terug naar haar roots met Moessorgski's lugubere *Liederen en dansen van de dood*. Die muziek zal ook haar landgenoot Boris Kusnezow, de officiële begeleider van het ARD-Musikwettbewerb en van de Koningin Elisabethwedstrijd, recht naar het hart gaan.

Maurice Ravel liet zich tijdens zijn studies inspireren door de vertellingen van Duizend-en-één-nacht om een opera te componeren. Het enige overblijfsel van dat project is de feeëriekke ouverture *Shéhérazade* (1899). Vier jaar later verwerkte Ravel er korte fragmenten van in een nieuwe partituur. In de tussentijd was de componist bevriend geraakt met de symbolistische dichter Léon Leclère, alias Tristan Klingsor, die teksten op maat van zijn nieuwe vriend schreef. *Asie* is een lang muzikaal fresco dat een denkbeeldige reis belichaamt en de muziek laat versmelten met het beeld. *La flûte enchantée* ademt een nog sensuelere sfeer. *L'indifférent* is het hoogtepunt en de afsluiter van de cyclus.

Claude Debussy was een van de eersten om de uitzonderlijke poëzie van Mallarmé te verklanken, met *Apparition* in 1883. Dertig jaar later, kiest hij drie nieuwe gedichten. Vreemd genoeg valt Ravels keuze in dezelfde periode op twee dezelfde gedichten: *Soupir* en *Placet futile*. Debussy sluit wellicht meer aan bij Mallarmé dan Ravel, in die zin dat hij niet met betekenis speelt. Geen woordspel dus, want "het hermetische van Mallarmé komt niet voort uit de keuze van de - eenvoudige en soms volkse - woorden, maar uit

hun plaatsing. De woorden worden gerespecteerd in hun uiterlijke vorm maar veranderd in droom-objecten" (Raymond Court).

De liederen en dansen van de dood vormen het resultaat van de pessimistische filosofie van Modest Moesorgski. In *Wiegelied* dialogiseert de Dood aan het bed van een stervend kind met de wanhopige moeder ervan. De voortdurend veranderende frasen van de moeder vormen een contrast met de formule die de Dood bijna onveranderd herhaalt. In *Serenade* hoort een ziek meisje op een vroege lenteochtend tussen het geruis van de natuur de Dood een serenade voor haar zingen. Het is een soort van barcarolle met een epische, archaïserende toon die geleidelijk aan uiteenvalt in versnipperde pianissimo frasen. *Trepak* beschrijft de fatale dans waarin de Dood een dronken oude boer meesleurt die 's nachts is verdwaald in een sneeuwstorm. *De veldheer* werd twee jaar na de andere liederen gecomponeerd, tegen de achtergrond van de oorlog tussen Rusland en Turkije. In een wilde rit somt de stem oorlogsbeelden op, waarna het huiveringwekkende hoogtepunt wordt bereikt wanneer magere Hein uitschreeuwt: "De veldslag is voorbij! Allen heb ik overwonnen!"

L'ARD-Musikwettbewerb est l'un des concours musicaux les plus prestigieux au monde. En 2018, la mezzo-soprano russe Natalya Boeva en est sortie vainqueur, après avoir séduit le public et le jury par ses interprétations profondes d'œuvres de Verdi, Bach et Britten. Ce matin, elle interprète *Shéhérazade*, le très sensuel cycle de mélodies de Ravel, et les *Trois poèmes de Mallarmé* de Debussy. Elle retourne ensuite à ses racines avec les lugubres *Chants et danses de la mort* de Moussorgski ; une musique qui ira droit à l'âme de son compatriote Boris Kusnezov, accompagnateur officiel du Concours de l'ARD et du Reine Elisabeth.

Maurice Ravel entreprit lors de ses études la composition d'un opéra sur les *Mille et une nuits*. De ce projet subsiste l'ouverture féerique *Shéhérazade* créée en 1899. Quatre ans plus tard, Ravel reprit de brefs fragments pour une nouvelle partition. Dans l'intervalle, le compositeur s'était lié d'amitié avec le poète symboliste Léon Leclère, alias Tristan Klingsor. Ce dernier écrivit pour son ami des textes sur mesure. *Asie* est une longue fresque représentant un voyage imaginaire dans laquelle la musique fusionne avec l'image. Dans *La flûte enchantée*, le climat se fait plus sensuel encore. *L'indifférent* est le point culminant et la conclusion du cycle.

Claude Debussy fut l'un des premiers compositeurs à aborder la poésie singulière de Mallarmé avec *Apparition* en 1883. Trente ans plus tard, le musicien décida de mettre en musique trois nouveaux poèmes de Mallarmé, rencontrant, par le plus grand des hasards, le choix de Ravel qui mettait en musique au même moment les deux premiers textes : *Soupir* et *Placet futile*. Mallarméen, Debussy l'est sans doute plus que Ravel : il ne joue pas avec le sens, car « l'hermétisme de Mallarmé ne tient pas au choix des mots, simples et parfois populaires, mais à leur agencement. Les mots, ainsi respectés dans leur chair, sont transmutés en objets de rêverie » (Raymond Court).

Les *Chants et danses de la mort* représentent un aboutissement de la philosophie pessimiste de Modest Moussorgski. Dans *Berceuse*, la Mort, au chevet d'un enfant mourant, dialogue avec la mère de celui-ci, désespérée. Les phrases perpétuellement changeantes de la mère s'opposent à une formule répétée pratiquement sans variante par la Mort. Dans *Sérénade*, une jeune fille malade entend la Mort, chevalier venu la délivrer, lui chanter une sérénade. C'est une sorte de barcarolle au ton épique et archaïsant, se désagrégeant progressivement jusqu'à des phrases morcelées et pianissimo. Succède alors, après un long silence, un cri de victoire sur une octave ascendante : « Tu es à moi ! ». *Trépak* décrit la danse fatale dans laquelle la Mort entraîne un vieux paysan ivre, égaré la nuit dans une tempête de neige. Composé deux ans après les trois autres mélodies, sur fond de guerre russo-turque, *Le chef d'armée* illustre la destruction collective. Dans une chevauchée sauvage, la voix énumère les images de la guerre : cuirasses scintillantes, explosions, fleuve de sang... La musique atteint le comble de l'horreur, quand la Grande Faucheuse clame : « Le combat est terminé ! J'ai vaincu tout le monde ! »