

TOMASZ RITTER, PIANOFORTE

1ST LAUREATE INTERNATIONAL
CHOPIN COMPETITION ON PERIOD
INSTRUMENTS

18 NOV. '18

BOZAR NEXT GENERATION

GROTE ZAAL HENRY LE BŒUF ·
GRANDE SALLE HENRY LE BŒUF

TOMASZ RITTER,

PIANOFORTE

**Eerste laureaat van de Internationale Chopin Wedstrijd
op periode instrument .**
**Premier lauréat du Concours International Chopin
sur instruments d'époque**

FRÉDÉRIC CHOPIN 1810-1849
Polonaise, in g · en sol mineur, op. posth.

2 Polonaises, op. 26 (1835)
– nr. 1, in cis · n° 1, en do dièse mineur
– nr. 2, in es · n° 2, en mi bémol mineur

4 Mazurkas, op. 33 (1838)
– nr. 1, in gis · n° 1, en sol dièse mineur
– nr. 2, in D · n° 2, en ré majeur
– nr. 3, in C · n° 3, en do majeur
– nr. 4, in b · n° 4, en si mineur

Nocturne, in c · en do mineur, op. 48/1 (1841)

Etude n° 5, in e · en mi mineur, op. 25 (1837)

Ballade n° 4, in f · en fa mineur, op. 52 (1842, rev. 1843)

12:00
einde van het concert · fin du concert

Instrument:

Pianoforte van Ignace Pleyel (1842) uit de collectie van Edwin Beunk .
Pianoforte d'Ignace Pleyel (1842) de la collection d'Edwin Beunk

steun · soutien

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

in het kader van · dans le cadre de

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch urwerk uit in 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. Veillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer.

In september won de jonge Poolse twintiger Tomasz Ritter het allereerste Internationale Chopinconcours 2018 op periode-instrumenten. Deze wedstrijd wordt vanaf nu elke 5 jaar georganiseerd in Warschau door het Nationale Instituut Frédéric Chopin, en is verbonden aan de beroemde internationale Frédéric Chopinwedstrijd, waarvan de volgende editie plaatsvindt in 2020. Zijn vaardigheid aan de piano wordt nog indrukwekkender als je weet dat Tomasz Ritter nog studeert. Hij volgt les pianoforte bij Alexei Lubimov en studeert piano en klavecimbel aan het Conservatorium van Moskou. Tijdens dit recital speelt Ritter op een instrument van Ignace Pleyel (1842) uit de collectie van Edwin Beunk.

'Zelfs al zou hij zijn composities niet ondertekenen, dan nog zouden we meteen weten dat ze van hem zijn', schreef Robert Schumann in 1841 over Frédéric Chopin. De herkenbaarheid en originaliteit van Chopins muziektaal zijn inderdaad onomstootbaar. Chopin componeerde hoofdzakelijk solo pianomuziek en liet die het liefst horen in de intimiteit van Parijse salons. Sensuele, bevallige en (schijnbaar) improvisatorisch versierde melodielineën, verfijnde harmonie en subtile ritmische buigzaamheid zijn kenmerkend voor zijn hele oeuvre. Programmatische muziek was niet aan hem besteed. Veel liever koos hij voor de abstractie en het volmaakte evenwicht die ook al zo typisch waren voor de muziek van zijn grote voorbeelden Bach en Mozart. Ook al krioelt het in Chopins muziek van de kleine versieringsnootjes, toch zijn die nooit een teken van holle virtuositeit. Net als in Bachs en Mozarts muziek maakt ook bij Chopin elk klein detail deel uit van een organisch geheel.

Met de selectie aan polonaises, nocturnes, mazurka's en een étude, geeft Ritter ons een perfecte inkijk in de talrijke eendelige en structureel heldere composities van Chopin. In zijn polonaises en mazurka's

tilt Chopin gekende genres naar een hoger niveau. Heel concreet grijpt hij hier terug naar de muziektraditie van zijn heimat Polen. Vanaf de zeventiende eeuw doken polonaises op in Poolse adellijke middens. Via hen werd het genre over West-Europa verspreid. Uiteindelijk werd het een gestileerde barokke dans die we ook kennen uit onder meer Bachs Eerste Brandenburgse concerto, BWV 1046. Chopin integreert de typische maatsoort en dansritmes in zijn heel eigen stijl. Hetzelfde doet hij in zijn talrijke mazurka's. Ook hier weer respecteert hij het kenmerkende dansritme (twee achttiende en twee vierde noten in 3/4-maat) en de gewoonte om het metrisch accent op de tweede of derde (en niet de eerste) tel te laten vallen. Ook de soms exotisch klinkende (modaal gekleurde) harmonie en hier en daar het gebruik van een bourdon (een bastoon die een poosje herhaald wordt) verwijst naar de Poolse volksmuziek.

In zijn nocturnes gebruikt Chopin steeds weer over het klavier wijd uitgesmeerde begeleidingspatronen als basis voor een versierde melodie. Chopin leerde het genre via pianist en componist John Field kennen. Maar Chopin ging op zoek naar meer diepgang.

Structuur minder eenvoudig is de Ballade nr. 4 in fa klein, op. 52. Chopin componeerde vier ballades. Deze werken zijn niet programmatisch – zo verwijzen ze niet explicet naar de ballade uit de middel-eeuwse of romantische poëzie – maar de vertellende kracht van deze muziek is wel groot. Formeel zijn deze ballades 'lichtgewicht' sonates. Het narratieve aspect ligt er in de 'avonturen' van twee contrasterende thema's. In de Ballade nr. 4 in fa klein, op. 52 gaat het om verregaande avonturen. Het eerste thema wordt in wel heel uiteenlopende gedantes gepresenteerd: nu eens als een canon, dan weer met een tegenmelodie erbij of in nocturnestijl. Met het bravoure-einde knipoogt Chopin naar zijn tijdgenoten-pianovirtuozen.

En septembre dernier, Tomasz Ritter, jeune Polonais d'une vingtaine d'années, a remporté le tout premier Concours international Chopin sur instruments d'époque. Ce concours, organisé par l'Institut National

Frédéric Chopin et qui aura désormais lieu tous les cinq ans à Varsovie, est lié au Concours international de piano Frédéric

Chopin dont la prochaine édition se déroulera en 2020. La prouesse du jeune musicien est d'autant plus grande qu'il est encore étudiant. Il se forme au piano-forte auprès d'Alexei Lubimov et étudie le piano et le clavecin au Conservatoire de Moscou. Lors de ce récital, Ritter jouera sur un instrument d'Ignace Pleyel (1842) de la collection d'Edwin Beunk.

« Même s'il n'avait pas signé ses œuvres, nous saurions immédiatement que c'est lui qui les a composées. » Voilà ce qu'écrivait Robert Schumann en 1841 à propos de Frédéric Chopin. Le caractère aisément reconnaissable et l'originalité du langage musical du compositeur sautent en effet aux yeux. Chopin a surtout composé des œuvres pour piano solo qu'il se plaisait à jouer dans l'intimité des salons parisiens. Les lignes mélodiques sensuelles, gracieuses et enrichies d'ornements (apparemment) improvisés parcourrent l'ensemble de son œuvre. Chopin n'était pas un adepte de la musique à programme. Il lui préférait de loin l'abstraction et l'équilibre parfait déjà propres à la musique des deux grands maîtres qui l'ont influencé, Bach et Mozart. Si Chopin multiplie les traits ornementaux, sa musique ne verse jamais dans la virtuosité gratuite. Comme Bach et Mozart, Chopin intègre chaque détail dans un tout organique.

Avec cette sélection de polonaises, de nocturnes et de mazurkas, ainsi qu'une étude, Ritter nous donne un parfait aperçu des nombreuses compositions à mouvement unique et à la structure limpide de Chopin. Celui-ci a porté les polonaises et les mazurkas à des niveaux supérieurs. Le com-

positeur s'inspire ici très concrètement de la tradition musicale de sa Pologne natale, où les polonaises apparaissent à partir du XVIIe siècle dans les salons nobles avant de gagner toute l'Europe occidentale. La polonoise finit par devenir une danse baroque élégante que nous connaissons aussi grâce, entre autres, au *Premier Concerto brandebourgeois*, BWV 1046 de Bach. Chopin respecte la mesure et les rythmes typiques de cette danse tout en se réappropriant profondément le genre, une démarche qu'il applique également à ses nombreuses mazurkas. Là aussi, le compositeur respecte le rythme typique de la danse (deux croches et deux noires en 3/4) et l'habitude de placer l'accent métrique sur le deuxième ou le troisième temps (mais jamais sur le premier). L'harmonie parfois exotique (de coloration modale) et, de temps à autre, l'utilisation d'un bourdon (répétition de la note la plus grave pendant un certain temps) rappellent la musique polonaise populaire.

Dans ses nocturnes, un genre que Chopin découvre grâce au pianiste et compositeur John Field mais auquel il donne plus de profondeur, Chopin utilise abondamment des motifs d'accompagnement très diversifiés pour soutenir la mélodie et ses ornements.

La *Ballade n° 4 en fa mineur, op. 52* est structurellement plus complexe. Chopin a composé quatre ballades. Ces œuvres ne relèvent pas de la musique à programme - elles ne font pas explicitement référence à la ballade poétique médiévale ou romantique - mais leur puissance évocatrice est énorme. D'un point de vue formel, ces ballades s'apparentent à des sonates « légères ». L'aspect narratif est créé par les « aventures » de deux thèmes contrastés. La *Ballade n° 4 en fa mineur, op. 52* évoque des aventures lointaines. Le premier thème s'exprime sous des formes très différentes : canon, pour commencer, contre-mélodie ensuite ou encore nocturne. La finale tout en bravoure est un clin d'œil de Chopin aux pianistes virtuoses de son époque.