

5 May.'22

**Antwerp
Symphony
Orchestra,
Chan & Volodin**

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Antwerp Symphony Orchestra

Elim Chan,
leiding · direction

Alexei Volodin,
piano

Lili Boulanger NL - FR
1893–1918
D'un soir triste (1918)

Ludwig van Beethoven NL - FR
1770–1827

**Concerto voor piano en orkest nr. 3 in c ·
Concerto pour piano et orchestre n° 3 en do mineur,
op. 37 (1800–1802)**

- ✓ Allegro con brio
 - ✓ Largo
- ✓ Rondo: Allegro

pauze · pause

Francis Poulenc NL - FR
1899–1963
Sinfonietta (1948)

- ✓ Allegro con fuoco
 - ✓ Molto vivace
- ✓ Andante cantabile
- ✓ Finale: Prestissimo et très gai

Maurice Ravel NL - FR
1875-1939
Daphnis et Chloé, suite n° 2 (1912)

- ✓ Lever du jour
- ✓ Pantomime
- ✓ Danse générale

durée · duur : ± 2:30

BACK

Toelichting

Boulanger D'un soir triste

Lili Boulanger hoort bij de componisten die niet lang genoeg geleefd hebben om een hoofdrol te kunnen spelen op het toneel van de muziekgeschiedenis. Toen ze op 24-jarige leeftijd stierf aan tuberculose of de ziekte van Crohn had ze uiteraard nog geen groot oeuvre kunnen realiseren, maar alles wat ze tot dan gecomponeerd had, was van een uitzonderlijk niveau en van een grote authenticiteit en originaliteit. Op het vlak van instrumentatie staat haar muziek op hetzelfde niveau dan dat van haar mannelijke tijdgenoten. In 1913 won ze als eerste vrouw in de geschiedenis de prestigieuze Prijs van Rome, waarop Claude Debussy stelde: *“ze is nog maar 19 jaar, maar haar ervaring in de technieken van muziek schrijven is veel groter”*.

D'un soir triste is de laatste compositie die ze zelf met de hand schreef (doorheen de partituur worden de contouren van haar handschrift zwakker en zwakker) en vormt een pendant voor het levendige *D'un matin de printemps*. Zus Nadia voegde op haar aanwijzen nog details aan de partituur toe zoals articulatie en dynamiek. De orkestratie is erg verfijnd en vaak ongebruikelijk, wat het werk een geheel eigen klankbeeld bezorgt. De droefheid en emotionele diepgang is haast hartverscheurend. Meeslepende melodieën worden in het orkest doorgegeven van de ene instrumentengroep naar de andere, terwijl daaronder aanhoudend

dissonante akkoorden weerklinken in de begeleiding. Horen we hier de pijn van een jonge, zieke vrouw die de laatste vier jaar van haar veel te korte leven in oorlogstijd doormaakte?

Beethoven

Concerto nr. 3 in c-klein voor piano en orkest, op. 37 (1800-1802)

Het *Derde pianoconcerto* van Beethoven werd in zijn eerste vorm in 1800 geschreven, of minstens ontworpen, maar publiekelijk slechts op 5 april 1803 gecreëerd, tegelijkertijd met *Christ am Ölberg* en de *Tweede symfonie*. Het concerto is opgedragen aan Prins Lodewijk-Ferdinand van Pruisen, aan wie Beethoven op een dag zou hebben gezegd: “U speelt niet als een prins, maar als een muzikant”.

In 1804 vertrouwde Beethoven het handschrift van het *Derde pianoconcerto* toe aan Ferdinand Ries, die voor de eerste maal een concert als leerling van de componist zou geven. Beethoven zelf stond aan het hoofd van het orkest en draaide de bladen van Ries om. De pianist had aan Beethoven gevraagd om een cadens toe te voegen, maar kreeg de opdracht om er zelf een te schrijven. Beethoven was akkoord met het resultaat, maar wilde één passage veranderen omdat de moeilijkheidsgraad de goede uitvoering ervan in het gedrang zou kunnen brengen. Ries veranderde de bewuste passage, maar kon het op het moment van de uitvoering niet laten om de riskante passage te

spelen. Beethoven, die zich stilletjes naast de piano had neergezet, verplaatste ogenblikkelijk met veel lawaai zijn stoel. Toen de cadens gelukt was, riep Beethoven als eerste: “Bravo”. Het publiek was onder de indruk, de toekomst van Ries verzekerd. Later zou Beethoven hem zeggen: “Wat bent u toch koppig! Was de passage niet gelukt, dan had ik u nooit meer lesgegeven!”.

De *Allgemeine Musikalische Zeitung* beoordeelde het *Derde pianoconcerto* als “een van de belangrijkste werken van de vereerde meester” (april 1805) en bracht aldus een eerbewijs aan het heruitgevonden gevoel voor evenwicht tussen solist en orkest, die eindelijk als twee volwaardige partners werden behandeld.

De orkestrale inleiding van de eerste beweging, *Allegro con brio*, heeft de rijkdom van een symfonie en wordt gekenmerkt door een onrustige en bij momenten zelfs dramatische lyriek. Na een eerste krachtig en gevoelsgeladen thema, volgt een tweede thema dat eenvoudig en authentiek is. De coda is schitterend en bevat prachtige melodieën. Het langzame deel, *Largo*, staat in de ver verwijderde toonsoort van mi klein en wordt gekarakteriseerd door een gebalde schrijfwijze en sonoriteit. Het *Rondo*, in sonatevorm, is zeer virtuoos. Het eerste en tevens belangrijkste van de drie thema's doorkruist de hele beweging en wordt op het einde in een versneld ritme in 6/8 hernomen.

Poulenc **Sinfonietta**

In de *Sinfonietta*, een compositie die Poulenc in 1947 componeerde in opdracht van de BBC, schaamt Poulenc zich niet voor de invloed van andere muziek. In dit geval was Igor Stravinski één van de componisten die in zijn achterhoofd zaten tijdens het componeren: *“Ik weet goed dat ik niet het soort muzikant ben die harmonische vernieuwingen uitvindt, zoals Stravinsky, Ravel of Debussy, maar ik denk wel dat er plaats is voor nieuwe muziek die zich tevreden stelt met het gebruiken van andermans akkoorden.”*

Deze *Sinfonietta* bewijst dat het voortborduren op innovaties van anderen geenszins een hypotheek legt op de originaliteit van de muziek. Integendeel, de synthese die Poulenc maakt van al deze verschillende bronnen leidt tot een frisse en eigentijdse compositie waarin speel- en luisterplezier op gelijke hoogte staan.

Ravel **Daphnis et Chloé**

Maurice Ravel componeerde met de balletmuziek *Daphnis et Chloé* één van de meest kleurrijke orkestpartituren uit de twintigste eeuw. Hij schreef deze muziek niet voor de eerste de beste balletvoorstelling; de opdracht kwam van Sergei Diaghilev en de op dat moment wereldvermaarde Ballets Russes. Het zou echter de eerste en laatste

samenwerking zijn. Ravel wilde meer de klassieke Griekse mythologie in het verhaal benadrukken, terwijl de choreografen andere ideeën hadden. Diaghilev vond de muziek niet geschikt en maakte zelfs aanpassingen zoals het weglaten van het koor, zeer tegen de zin van Ravel, en de première werd ook maar lauw onthaald.

Het succes van *Daphnis et Chloé* ligt dan ook grotendeels in de concertzaal. Ravel bracht de belangrijkste muzikale elementen samen in enkele orkestrale suites. In de *Suite nr. 2* dompelt Ravel ons aan de hand van drie taferelen onder in de sfeer van het oorspronkelijke ballet. De klankschilderingen van Ravel zijn beeldend maar nooit banaal. In het openingsdeel (*Lever du jour*) zijn het de lang aangehouden tonen, het geleidelijk aanzwellende klankweefsel en de Oosters aandoende toonaarden die de opkomende zon bij dageraad verklanken. In het tweede deel, *Pantomime*, speelt de fluit (het instrument van Pan) een zwierige hoofdrol. De suite besluit met een *Danse Generale*, waarbij het balletkarakter het duidelijkst naar voren komt. De energie en ritmiek overheersen en geven het werk de typisch Franse lichtvoetigheid.

Clé d'écoute

Boulanger D'un soir triste

Si Lili Boulanger n'a pas été retenue aux panthéons des grands compositeurs et compositrices de l'histoire de la musique, c'est notamment dû à la brièveté de son existence. À sa mort de la tuberculose ou de la maladie de Crohn à l'âge de 24 ans, elle n'avait bien sûr pas encore eu le temps de composer une grande œuvre. Pourtant tout ce qu'elle avait écrit témoignait d'un niveau exceptionnel de composition et d'une grande authenticité et originalité. Du point de vue de l'instrumentation, sa musique n'a rien à envier à celle de ses contemporains masculins. En 1913, elle devint la première femme de l'histoire à remporter le prestigieux Prix de Rome, ce qui poussa Claude Debussy à déclarer : « Elle n'a que 19 ans, mais son expérience des techniques de l'écriture musicale est bien plus grande. »

D'un soir triste est la dernière œuvre annotée de sa main (tout au long de la partition, les inscriptions deviennent de plus en plus ténues) et constitue le pendant du vif *D'un matin de printemps*. Sa sœur Nadia ajouta des détails à la partition, tels que des articulations et des dynamiques. L'orchestration, raffinée et souvent inhabituelle, confère à l'œuvre une sonorité unique. La tristesse et la profondeur émotionnelle se révèlent très touchantes. Des mélodies fascinantes passent d'un groupe d'instruments de l'orchestre à un autre, tandis

que des accords dissonants résonnent dans l'accompagnement. N'entendrions-nous pas ici la douleur d'une jeune femme marquée par la maladie et la guerre qui a sévi durant les quatre dernières années de sa vie ?

Beethoven

Concerto pour piano et orchestre n° 3 en do mineur, op. 37 (1800-1802)

Écrit ou du moins ébauché sous une première forme en 1800, ce *Concerto* ne sera joué pour la première fois en public que le 5 avril 1803, en même temps que *Le Christ au Mont des Oliviers* et la *Deuxième Symphonie*. L'œuvre est dédiée au Prince Louis-Ferdinand de Prusse à qui Beethoven aurait déclaré un jour : « Vous ne jouez pas comme un prince mais comme un musicien. »

En 1804, Beethoven confiera le manuscrit du *Concerto* à Ries, qui allait pour la première fois se produire en concert en qualité d'élève. Beethoven conduisait lui-même l'orchestre et tournait les feuillets de Ries. Celui-ci avait prié le compositeur d'ajouter une cadence, mais il reçut l'injonction d'en écrire une lui-même. Beethoven agréa la cadence que Ries lui présenta, mais voulut changer un passage dont la difficulté rendait l'exécution douteuse. Ries changea le passage, mais le moment venu, il ne put se résoudre à choisir la cadence facilitée et il attaqua hardiment le passage scabreux. Beethoven qui s'était tranquillement assis à côté du piano fit aussitôt reculer sa chaise

avec fracas. La cadence réussie, Beethoven le premier s'écria « Bravo » ; l'auditoire en fut électrisé et la position de Ries comme pianiste assurée. Mais plus tard Beethoven lui dit: « Quel entêté vous êtes ! Si vous aviez manqué le passage, plus jamais je ne vous aurais donné de leçons. »

L'Allgemeine Musikalische Zeitung jugea ce concerto comme « l'une des œuvres les plus importantes du maître distingué » (avril 1805), rendant ainsi hommage à une œuvre équilibrée dans laquelle soliste et orchestre sont traités par le compositeur comme deux partenaires d'égale importance.

L'introduction orchestrale du premier mouvement, *Allegro con brio*, possède la richesse d'une symphonie et est caractérisée par un lyrisme inquiet, parfois même dramatique. Après le premier thème, puissant et chargé d'émotion, intervient le second thème dans toute sa simplicité. La coda est brillante et présente de superbes mélodies. Le mouvement lent, *Largo*, se trouve dans la tonalité éloignée de mi mineur et frappe par sa concentration d'écriture et de sonorité. Le *Rondo* final, de forme-sonate, est très virtuose. Le premier et le plus important des trois thèmes envahit tout le mouvement et est repris à la fin en 6/8 sur un rythme accéléré.

Poulenc **Sinfonietta**

Francis Poulenc ne craint pas de montrer les influences qui peuplent sa *Sinfonietta*, composée à la demande de la BBC en 1947. Igor Stravinsky était l'un des compositeurs à la source desquels il puisait alors son inspiration : « *Je sais très bien que je ne suis pas le genre de musicien à proposer des innovations harmoniques comme Stravinsky, Ravel ou Debussy, mais je crois qu'il y a une place pour une nouvelle musique qui se satisfait d'utiliser les accords d'autres compositeurs.* » Cette *Sinfonietta* vient prouver que s'appuyer sur les innovations des autres n'hypothèque aucunement l'originalité de la musique. Au contraire, la synthèse de toutes ces sources opérée par Poulenc produit une œuvre fraîche et moderne dans laquelle le plaisir du jeu est sur un pied d'égalité avec le plaisir d'écoute.

Ravel **Daphnis et Chloé**

Avec sa musique de ballet *Daphnis et Chloé*, Maurice Ravel composa l'une des partitions orchestrales les plus colorées du XXe siècle. Cette musique n'était pas destinée à la première production de ballet venue : c'est Serge Diaghilev et ses célèbres Ballets russes qui en firent la commande auprès du compositeur, bien qu'il ne s'agît là de leur première et ultime collaboration. Ravel tenait à mettre l'accent sur la mythologie grecque, tandis que les chorégraphes

voyaient les choses autrement. Diaghilev trouva la musique peu adaptée et entreprit quelques ajustements, tels que la suppression du chœur, au grand dam de Ravel. Si bien que la création fut accueillie avec tiédeur.

Daphnis et Chloé connut donc le succès au concert principalement. Ravel rassembla les principaux numéros musicaux en plusieurs suites orchestrales. Dans la *Suite n° 2*, il nous plonge dans l'atmosphère du ballet original à travers trois scènes évocatrices, mais jamais banales. Dans le tableau d'ouverture (*Lever du jour*), les longues notes soutenues, le tissu sonore qui enfle peu à peu et les touches orientalisantes dépeignent le soleil levant. Dans le deuxième, *Pantomime*, la flûte (l'instrument de Pan) endosse le fringant rôle principal. La suite s'achève avec une *Danse générale* dans laquelle le caractère de ballet se manifeste de façon plus évidente. L'énergie et le rythme dominant et confèrent à l'œuvre sa légèreté typiquement française.

Elim Chan, leiding · direction

© Willeke Machiels

^{NL} Elim Chan werd geboren in Hongkong en studeerde aan het Smith College en de University of Michigan. Elim Chan werd in 2014 de eerste vrouwelijke winnaar van de Donatella Flick Conducting Competition. Dankzij haar overwinning was ze tijdens het seizoen 2015–2016 als assistent-dirigent verbonden aan het London Symphony Orchestra en het seizoen daarop maakte ze deel uit van het Dudamel Fellowship-programma bij de Los Angeles Philharmonic. Sinds seizoen 2019–2020 is ze chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra. Daarnaast is ze eerste gastdirigent bij het Royal Scottish National Orchestra. Elim maakte eerder haar debuut bij o.a. het Koninklijk

Concertgebouworkest, het hr-Sinfonieorchester, het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin en het Hong Kong Philharmonic Orchestra.

^{FR} Née à Hong Kong, Elim Chan a étudié au Smith College et à l'université du Michigan. Elle est la première femme à avoir remporté la Donatella Flick Conducting Competition. Suite à sa victoire, elle est nommée cheffe d'orchestre assistante auprès du London Symphony Orchestra pour la saison 2015-2016, et la saison suivante, elle rejoint la Dudamel Fellowship au Los Angeles Philharmonic. Depuis la saison 2019-2020, elle est la cheffe principale de l'Antwerp Symphony Orchestra. Elle est également le premier chef invité du Royal Scottish National Orchestra. Elim Chan a déjà fait ses débuts avec le Koninklijk Concertgebouworkest, le hr-Sinfonieorchester, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin et le Hong Kong Philharmonic Orchestra.

Alexei Volodin, piano

© Marco Borggreve

^{NL} Alexei Volodin werd geboren in 1977 in St. Petersburg en studeerde aan de Gnessin Muziekacademie in Moskou en vervolgens aan het Conservatorium van Moskou bij E. Wirssaladze. Hij trad op met orkesten als het London Symphony Orchestra, de New York Philharmonic, het Gewandhausorchester Leipzig en het Belgian National Orchestra. Hij is regelmatig te gast op festivals van Luzern, La Roque d'Anthéron, La folle journée en St. Petersburg White Nights. Hij trad op in zalen als het Concertgebouw in Amsterdam, de Suntory Hall in Tokio en de Salle Pleyel in Parijs. Zijn discografie, uitgebracht door Challenge Classics (Nederland), omvat werken van Chopin, Rachmaninov, Schumann, Ravel en Scriabin. Onlangs zei de musicus: "Ik, Alexei Volodin, voel de noodzaak en de verantwoordelijkheid om als

BACK

Russische musicus mijn publiek en de wereld duidelijk te maken dat ik de aanval van Vladimir Poetin op Oekraïne veroordeel en dat ik tegen deze oorlog ben.

^{FR} Né en 1977 à Saint-Pétersbourg, Alexei Volodin a étudié à l'Académie de musique Gnessine de Moscou, puis au Conservatoire de Moscou auprès d'E. Wirssaladze. Il se produit aux côtés d'orchestres tels que le London Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le Gewandhausorchester Leipzig et le Belgian National Orchestra. Il est un invité régulier des festivals de Lucerne, La Roque d'Anthéron, La folle journée ou encore les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Il s'est produit dans des lieux tels que le Concertgebouw d'Amsterdam, le Suntory Hall de Tokyo ou la Salle Pleyel de Paris. Sa discographie, sortie chez Challenge Classics (Pays-Bas), comprend des œuvres de Chopin, Rachmaninov, Schumann, Ravel et Scriabine. Récemment, le musicien a déclaré : « Moi, Alexei Volodin, je ressens le besoin et la responsabilité, en tant que musicien russe, d'exprimer clairement à mon public et au monde, que je rejette fermement l'attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine et que je m'oppose à la guerre. »

Antwerp Symphony Orchestra

^{NL} Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen, met de nieuwe Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis. Onder leiding van chef-dirigent Elim Chan (vanaf seizoen 2019–2020) en eredirigent Philippe Herreweghe wil het orkest een zo groot mogelijk publiek ontroeren en inspireren met concertbelevingen van het hoogste niveau. Dankzij eigen concertreeksen in Concertgebouw (Brugge), Muziekcentrum De Bijloke (Gent), Bozar (Brussel) en CCHA (Hasselt) bekleedt het orkest een unieke positie in Vlaanderen. In het buitenland wordt het Antwerp Symphony Orchestra uitgenodigd door de belangrijkste huizen en internationale concertreizen door Europa en Azië vormen een constante in de kalender. Naast zijn reguliere concerten creëerde het Antwerp Symphony Orchestra een uitgebreid aanbod aan educatieve en sociale projecten, waarmee het orkest kinderen, jongeren en mensen met verschillende achtergronden doorheen de symfonische klankenwereld gidst. Het Antwerp Symphony Orchestra maakt opnames voor gerenommeerde klassieke labels en richtte ook een eigen label op, waarin het focust op het grote orkestrepertoire, Belgische muziek en hedendaags klassiek.

^{FR} Établi à la nouvelle Salle Reine Elisabeth d'Anvers, l'Antwerp Symphony Orchestra est l'orchestre symphonique de Flandre. Dirigé par la cheffe d'orchestre Elim Chan (depuis la saison 2019–2020) et son chef d'orchestre honoraire Philippe

Herreweghe, l'orchestre a pour objectif d'émouvoir et d'inspirer un public aussi large que possible en lui offrant des expériences de concert de très haut niveau. Riche de plusieurs séries de concerts au Concertgebouw (Bruges), au Muziekcentrum De Bijloke (Gand), à Bozar (Bruxelles) et au CCHA (Hasselt), l'orchestre occupe une position unique en Flandre. À l'étranger, l'Antwerp Symphony Orchestra est invité par les plus grandes maisons et effectue régulièrement des tournées de concerts internationales à travers l'Europe et l'Asie. En plus de ses concerts réguliers, l'Antwerp Symphony Orchestra propose une offre étendue de projets éducatifs et sociaux, guidant ainsi les enfants, les jeunes et les personnes d'origines diverses à travers l'univers des sons symphoniques. L'Antwerp Symphony Orchestra réalise des enregistrements pour des labels de musique classique renommés et a également créé son propre label, axé sur le grand répertoire orchestral, la musique belge et la musique classique contemporaine.

eerste viool • premier violon

Benjamin Peled
Eric Baeten
Maria Kouznetsova
Christophe Mourguiart
Filipe Costa Raposo
Nana Hiraide
Yuko Kimura
Laie Lee
Mara Mikelsonne
Natalia Tessak
Guido van Dooren
Sergio Aparicio Rodríguez
Daniel Lee
Ana Luisa Maia de Carvalho

**tweede viool •
second violon**

Orsolya Horváth
Miki Tsunoda
Herlinde Verjans
Liesbeth Kindt
Lin Mu
Ilse Pasmans
Marjolijn Van der Jeught
Maartje Van Eggelen
Ciska Vandelanotte
Eva Ackerman
Jeroen Vernimmen
Pierre Vopat

altviool • alto

Sander Geerts
Ayako Ochi
Rajmund Glowczynski
Natalia Buga
Marija Krumes
Krzysztof Kubala
Bart Vanistendael
Lisbeth Lannie
Romain Montfort
Elaine Yee Ling Ng

cello • violoncelle

Raphael Bell
Marc Vossen
Dieter Schützhoff
Birgit Barrea
Diego Liberati
Maria Mudrova
Claire Bleumer
Laia Ruiz Llopart

contrabas • contrebasse

Ioan Baranga
Jaroslaw Mroz
Tadeusz Bohuszewicz
Julita Fasseva
Jeremiusz Trzaska
Ben Faes

fluit • flûte

Aldo Baerten
Edith Van Dyck
Charlène Deschamps
Peter Verhoyen

hobo • hautbois

Louis Baumann
Sébastien Vanlerberghe
Dimitri Mestdag

klarinet • clarinette

Nele Delafonteyne
Benjamin Dieltjens
Benoît Viratelle
Maxime Conoir

fagot • basson

Oliver Engels
Graziano Moretto
Tobias Knobloch

hoorn · cor

Michaela Buzkova

Koen Cools

Jean-Baptiste Humbert

Lorenzo Robb

trompet · trompette

Alain De Rudder

Manuel Fernandez Alvarez

Luc Van Gorp

Steven Verhaert

trombone

Niels Jacobs

Adrián Castro Capuz

Roel Avonds

tuba

Bernd van Echelpoel

slagwerk · percussion

Damaso Escauriaza Martínez

Peñuela

Cristiano Menegazzo

Martijn Jonathan Boom

Mieke Buekers

Leonardo Caire da Silva

Bruno Cascone

Renato Dias Penêda

Relmu Levalle

Jorge Pacheco

Bart Rosseel

harp · harpe

Samia Bousbaine

Roberta Brambilla

piano

Yutaka Oya

soutien steun

Vlaanderen
verbeelding werkt

We danken onze mecenassen, publieke,
culturele, institutionele en structurele partners,
stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Nous remercions nos mécènes, partenaires publics,
culturels, institutionnels et structurels, fondations et
partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Maarten Sterckx

Redactie · Rédaction

Klaas Coulembier, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

Catherine Meeùs

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe