

Bozar × Belgian National Orchestra

20 May'22

**Belgian National
Orchestra,
Wolff &
Grubinger**

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Belgian National Orchestra

Hugh Wolff, leiding · direction

Martin Grubinger, percussie · percussion

Giovanni Gabrieli NL-FR
1557–1612

**Canzon per sonar septimi toni a 8,
uit · extr. *Sacrae symphoniae* (vóór · avant 1597)**

Avner Dorman NL - FR
°1975

Frozen in Time (2007)

- ✓ Indoafrica
- ✓ Eurasia
- ✓ The Americas

met · avec Martin Grubinger, percussie · percussion

pauze · pause

Michael Torke NL - FR
°1961

Javelin (2003)

Sergey Rachmaninov NL - FR
1873–1943

**Symfonische dansen · Danses symphoniques,
op. 45 (1940)**

- ✓ Non allegro
- ✓ Andante con moto: Tempo di Valse
- ✓ Lento assai—Allegro vivace

duur · durée: ± 2:30 uur · heures

Toelichting

Wat is de eigenheid van de typische *American sound*? Dit programma maakt plaats voor een brede waaier aan muziekstijlen in het Amerikaanse landschap, boordevol verschillende culturen en identiteiten. Dormans *Frozen in Time* neemt je via Indo-Africa mee naar de Americas. In *Javelin* van Torke, horen we een werk dat schatplichtig is aan het Amerikaanse minimalisme. Tenslotte horen we Rachmaninovs *Symfonische Dansen*. De componist ontvluchtte Rusland tijdens de revolutie in 1917 en emigreerde naar Amerika, waar hij in 1943 overleed in de cinemastad Beverly Hills. In Amerika schreef hij slechts zes nieuwe werken. “*Sinds ik mijn land verloor, voel ik me niet in staat nog te componeren. Ik doe het nog wel, maar het betekent niet meer hetzelfde.*” Als inleiding speelt de kopersectie van het orkest een stuk uit de Italiaanse Renaissance, geschreven voor twee ensembles: de *Canzon per sonar septimi toni* van Giovanni Gabrieli.

Giovanni Gabrieli **Canzon per sonar septimi toni a 8**

Giovanni Gabrieli is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Venetiaanse school uit de tweede helft van de 16e eeuw. Hij werd opgeleid door zijn oom Andrea (een leerling van Adriaan Willaert) en zijn tijdsgenoten Lassus en Merulo.

Gabrieli heeft de opkomst van onafhankelijke instrumentale muziek aanzienlijk bevorderd. Hij gebruikte daarvoor een stijl waar hij groepen van stemmen en instrumenten met elkaar in contrast brengt, omschreven als *stile concertato*. Deze stijl werd geïnspireerd door de architectuur van de basiliek van San Marco in Venetië met haar vele galerijen. De *Stile concertato* stelt de ruimtelijke dimensie centraal in het muzikale werk: ensembles die opgesteld zijn aan beide zijden van het schip, delen een melodie, stemmen op elkaar in of voegen zich in een resonerend gezang. Een goed voorbeeld is het *Canzon per sonar septimi toni a 8*, gepubliceerd in 1597 in de *Sacrae symphoniae*. In deze collectie staat ook de *Sonata pian' e forte* – een van de eerste voorbeelden van een werk met aanwijzingen van dynamische nuances. De *Canzon*, geschreven in de Mixolydische modus (zevende modus), is een dialoog tussen twee groepen van vier instrumenten. In een moderne orkestratie vervangen twee sets trombones en trompetten hun voorouders, de sacqueboute en de cornetto.

Avner Dorman **Frozen in Time**

Dorman werd geboren in Israël, maar woont nu in de Verenigde Staten. Hij laat zich in zijn muziek inspireren door een grote variëteit aan culturele en historische invloeden, wat resulteert in een ontdekkingsstocht naar nieuwe klankexperimenten en sonoriteiten. Zijn muziek kenmerkt zich door een complexe ritmiek, evenals unieke kleuren in zowel orkest-, kamer- en solo-bezetting.

Frozen in Time is een driedelig concerto voor slagwerk en orkest. Het hoofdthema van het eerste deel is gebaseerd op Zuid-Indiase ritmische cycli (Tālas) en toonladders. Het bereik van het thema wordt geleidelijk uitgebreid als een spiraal, zoals in de klassieke Indiase improvisatie. Het tweede thema is gebaseerd op het innerlijke ritme van de Tāla, dat ook in sommige tradities van de West-Afrikaanse muziek wordt aangetroffen. Wanneer de solo-percussionist het thema begint te spelen op de Marimba en de Cencerros (een klavier van koebellen), gaat het meer lijken op Gamelan-muziek uit Zuidoost-Azië. De solist keert dan terug naar het drumstel en brengt de muziek terug naar haar Afrikaanse oorsprong, de beweging opbouwend naar een extatisch hoogtepunt.

De klankwereld van de tweede beweging is anders, donkerder en koeler van karakter. Dit komt doordat de solist nu enkel metalen slagwerkinstrumenten gebruikt. Voor de melodische lijnen putte de componist inspiratie uit Mozarts *Pianoconcerto K. 488*, de *Sonate K. 280*, de *Rondo K. 511* en de aria *Ach, Ich fühl's* uit *De toverfluit*. Mozart uit met de *Sicilliana* – wat oorspronkelijk een dansvorm is – de krachtige muzikale weerspiegeling van verdriet.

De laatste beweging vertelt het verhaal van het huidige Amerika. De mix van culturen symboliseert het moderne Amerika. De laatste beweging neemt de vorm van een eclectische rondo aan. Het refrein zegeviert de *mainstream* Amerikaanse genres (broadway, Amerikaanse symfonische muziek, smooth Jazz, grunge en rock), met tevens aandacht voor meer alternatieve stijlen als minimalisme, tango, Afro-Cubaanse jazz en swing.

Michael Torke **Javelin**

Torke componeert voor verschillende genres en overstijgt daarmee de opgelegde structuren van verschillende stijlen. Hij wordt net zoals Philip Glass, John Adams en Steve Reich geassocieerd met het postminimalisme. Zijn muziek bouwt op de repetitieve technieken van de vier grote minimalistische componisten en daarnaast refereert hij ook naar de populaire muziek. Het is niet eenvoudig om het verschil tussen minimalisme en postminimalisme aan te wijzen, maar postminimalisme overstijgt de eenvoud van het minimalisme en is harmonisch complexer door het gebruik van ingewikkelde akkoordprogressies, cadensen en modulaties.

Javelin werd gecomponeerd voor de 50ste verjaardag van the Atlanta Symphony Orchestra, en later ook gebruikt voor de Olympische Spelen in 1996 (ook in Atlanta). Het stuk bestaat uit vrolijke en opbeurende melodielijnen in een snel tempo. Torke zegt zelf over het werk:

“Ik had drie doelen voor dit jubileumstuk voor het Atlanta Symphony Orchestra: Ik wilde het orkest gebruiken als virtuoos instrument, ik wilde drieklanken gebruiken (drietonige tonale akkoorden), en ik wilde dat de muziek thematisch zou zijn. Ik wist dat ik snellere stemmingswisselingen zou verwelkomen dan wat in mijn vroegere muziek te vinden is. Wat er (enigszins onverwacht) uitkwam was een gevoel van dapperheid tussen korte flitsen en vegen die

me deden denken aan iets op de vlucht: een lichte speer geworpen, misschien, maar niet in de zin van een wapen, meer in de geest van een wedstrijd. Toen het woord speer plotseling in me opkwam, moest ik denken aan het model sportwagen uit de jaren zeventig van mijn vader, dat met die naam werd aangeduid, maar ik concludeerde: waarom niet? Zelfs die associatie staat niet zo ver af van het algemene gevoel van het stuk. Het snelle tempo vraagt om 591 maten om de over het algemeen opbeurende, soms moedige, maar toch speelse geest op te roepen.”

Sergej Rachmaninov **Symfonische Dansen**

Na de *Paganinivariaties* (op. 43) en zijn *Derde Symfonie* (op. 44) nam Rachmaninov een adempauze, op zoek naar inspiratie voor nieuwe muziek. Met de *Symfonische Dansen* uit 1940 – Rachmaninovs laatste compositie – weerklinken zijn laatste woorden. Oorspronkelijk draagt het werk de titel *Fantastische Dansen*, maar uiteindelijk wijzigde Rachmaninov de naam in *Symfonische Dansen*. Over de opzet van de compositie is weinig geweten, in zijn eerste schetsen noemde de componist de drie delen “Middag”, “Avondschemering” en “Middernacht”. Rachmaninov verraadt wel via zijn muzikale taal en de geconstrueerde orkestratie dat hij een ballet in het achterhoofd had. Het is ook bekend dat de componist de bekende balletchoreograaf Michel Fokine over het werk had aangesproken.

Volgens getuigenissen wist Rachmaninov dat dit zijn laatste compositie zou zijn. Treffend genoeg, gaat het werk van wal met robuuste akkoorden en in het derde deel doemt de gregoriaanse begrafenisgezang *Dies irae* op. Deze zwarte hymne verweefde Rachmaninov al eerder in andere werken, maar in de *Symfonische Dansen* zet hij het op een intense manier in.

Het slot is grandioos en weerspiegelt de huivering van het laatste oordeel. Een dramatische climax, waarbij het lijkt alsof de compositie hem daadwerkelijk verlossing bracht doordat hij er het woordje Hallelujah bijschreef.

Clés d'écoute

Quelle est la spécificité du « son américain » ? Ce programme présente un large éventail de styles musicaux issus du paysage américain, qui regorge de cultures et d'identités différentes. *Frozen in Time* de Dorman nous emmène jusqu'aux Amériques via l'Indafrique. *Javelin* de Torke est une œuvre qui se réclame du minimalisme américain. Les *Danses symphoniques* de Rachmaninov viennent clore le programme. Le compositeur russe fuit la Russie à la révolution en 1917 et émigra en Amérique, où il décéderait à Beverly Hills, la ville du cinéma, en 1943. Là, il n'écrivit que six nouvelles œuvres : « Depuis que j'ai perdu mon pays, je ne me sens plus capable de composer. Je le fais toujours, mais ça n'a plus le même sens. » En introduction, les cuivres de l'orchestre feront résonner une pièce de la Renaissance italienne pour deux ensembles : la *Canzon per sonar septimi toni* de Giovanni Gabrieli.

Giovanni Gabrieli **Canzon per sonar septimi toni a 8**

Giovanni Gabrieli est l'un des grands représentants de l'école vénitienne de la seconde moitié du XVIe siècle. Formé auprès de son oncle Andrea (élève d'Adrien Willaert) et de ses contemporains Lassus et Merulo, Gabrieli a considérablement encouragé l'avènement d'une musique instrumentale indépendante, au travers d'une

écriture opposant les effectifs, qualifiée de *stile concertato*. Ce style, inspiré par l'architecture riche en galeries de la basilique Saint-Marc de Venise, place la dimension spatiale au centre de l'œuvre musicale : des ensembles, disposés de part et d'autre de la nef, se partagent une mélodie, se répondent ou se rejoignent dans un tutti retentissant. Un bon exemple en est la *Canzon per sonar septimi toni a 8*, publiée en 1597 dans le recueil des *Sacrae symphoniae*, aux côtés de la *Sonata piano e forte* – l'un des premiers exemples d'œuvre avec indications de nuances dynamiques. La *Canzon*, écrite dans le mode myxolydien (septième mode ou mode de sol), fait dialoguer deux groupes de quatre instruments. Dans une orchestration moderne, deux ensembles de trompettes et trombones se substituent à leurs ancêtres, les sacqueboutes et cornets à bouquin.

Avner Dorman **Frozen in Time**

Avner Dorman est né en Israël et vit aujourd'hui aux États-Unis. Sa musique s'inspire de nombreuses influences culturelles et historiques, qui se traduisent dans une recherche de nouvelles sonorités. Son langage, que ce soit dans sa musique pour orchestre, de chambre ou solo, se caractérise par une rythmique complexe et des couleurs singulières.

Frozen in Time est un concerto en trois mouvements pour percussion et orchestre. Le thème principal du premier mouvement est basé

sur des cycles rythmiques (Tālas) et des gammes d'Inde du Sud. Le thème est progressivement élargi comme une spirale, comme dans l'improvisation indienne classique. Le deuxième thème est basé sur le rythme du Tāla, que l'on retrouve également dans certaines traditions musicales d'Afrique de l'Ouest. Quand le percussionniste soliste joue le thème sur le marimba et les cencerros (un clavier de cloches de vache), cela ressemble davantage à de la musique de gamelan d'Asie du Sud-Est. Le soliste revient alors à la batterie et ramène la musique à ses origines africaines, construisant le mouvement jusqu'à un climax extatique.

L'univers sonore du deuxième mouvement est différent, d'un caractère plus sombre et froid. En effet, le soliste n'utilise plus que des instruments en métal. Pour les lignes mélodiques, le compositeur s'est inspiré du *Concerto pour piano K. 488*, de la *Sonate K. 280*, du *Rondo K. 511* et de l'air *Ach, ich fühl's* tiré de *La flûte enchantée* de Mozart. Dans cette sicilienne, une danse à l'origine, Mozart illustre le chagrin avec puissance.

Le dernier mouvement raconte l'histoire de l'Amérique contemporaine, caractérisée par un brassage de cultures. Ce mouvement prend la forme d'un rondo éclectique. Le refrain célèbre les genres américains dominants (Broadway, musique symphonique, smooth jazz, musique grunge et rock), avec une attention également portée à des styles plus alternatifs, comme le minimalisme, le tango, le jazz afro-cubain et le swing.

Michael Torke **Javelin**

Michael Torke compose dans différents genres et transcende ainsi les structures imposées par les styles. Comme Philip Glass, John Adams et Steve Reich, il est associé au post-minimalisme. Sa musique s'appuie sur les techniques répétitives des quatre grands compositeurs minimalistes et fait également référence à la musique populaire. Il n'est pas facile de faire la différence entre le minimalisme et le post-minimalisme, mais ce dernier transcende la simplicité du premier et est plus complexe sur le plan harmonique de par son utilisation de progressions d'accords, de cadences et de modulations.

Javelin fut composée pour le cinquantième anniversaire de l'Orchestre symphonique d'Atlanta, puis fut utilisée pour les Jeux olympiques en 1996 (à Atlanta également). La pièce est animée par des lignes mélodiques joyeuses et entraînantes dans un tempo rapide. Torke dit à propos de son œuvre : « J'avais trois buts pour cette pièce écrite à l'occasion de l'anniversaire du Symphonique d'Atlanta : je voulais utiliser l'orchestre comme un instrument virtuose, utiliser des triades (accords tonaux de trois sons) et que cette musique soit thématique. Je savais que j'accueillerais des changements d'atmosphère plus rapides que ce que l'on peut trouver dans mes œuvres antérieures. Ce qui en est sorti (de manière quelque peu inattendue) est un sentiment de bravoure entre de brefs éclairs et des balayages qui m'ont rappelé

quelque chose en plein vol : une lance légère jetée non pas comme une arme, mais dans un esprit de compétition. Lorsque le mot “lance” m’est soudain venu à l’esprit, j’ai pensé au modèle de voiture de sport des années 1970 de mon père, que l’on appelait comme ça, mais j’en ai conclu : pourquoi pas ? Même cette association n’est pas si éloignée du sentiment général de la pièce. Le tempo rapide prend 591 mesures pour évoquer l’esprit généralement exaltant, parfois courageux, mais enjoué. »

Sergueï Rachmaninov

Danses symphoniques

Après les *Variations Paganini*, op. 43 et sa *Troisième Symphonie*, op. 44, Rachmaninov fit une pause, en quête d’inspiration pour de nouvelles œuvres. Avec les *Danses symphoniques* (1940), sa dernière œuvre, résonnent ses derniers mots. À l’origine, la pièce s’appelait *Danses fantastiques*, avant que le compositeur ne décide de changer. On sait peu de choses au sujet de l’intention qui soutend l’œuvre ; dans ses premières esquisses, le compositeur a nommé les trois mouvements « Midi », « Crépuscule » et « Minuit ». Le langage musical et l’orchestration montrent que le compositeur avait en tête la composition d’un ballet. On sait également qu’il avait dans ce cadre approché le célèbre chorégraphe Michel Fokine.

Selon des témoins, Rachmaninov savait que ce serait son dernier opus. L’œuvre s’ouvre sur des accords robustes et, dans le troisième mouvement,

surgit l'hymne funèbre grégorien *Dies irae*.
Le compositeur avait déjà intégré cet hymne
sombre dans d'autres œuvres, mais il l'utilise ici de
manière particulièrement intense.

La fin est grandiose, qui reflète le frisson du
Jugement dernier. Un climax dramatique, où la
composition semble avoir apporté la rédemption au
compositeur parce qu'il a intégré le mot « Alléluia ».

Hugh Wolff,

muzikale leiding · direction musicale

© Caroline Talbot & Andrew Hulrbut

^{NL} Hugh Wolff stond op het podium met alle grote Noord-Amerikaanse orkesten, meer bepaald van Chicago, New York, Boston, Philadelphia, Los Angeles, San Francisco, Toronto en Montréal. Wolff is vaak te gast in Europa en wordt geregeld uitgenodigd om in Azië en Australië te dirigeren. In 2017 begon Wolff als muziekdirecteur van het Belgian National Orchestra. Van 1997 tot 2006 was hij chef-dirigent van het hr-Sinfonieorchester van Frankfurt. Samen toerden ze in Europa, China en Japan, en namen ze deel aan de Salzburger Festspiele. Van 1998 tot 2000 was Wolff chef-dirigent en vervolgens muziek – directeur van

The Saint Paul Chamber Orchestra, waarmee hij talrijke opnames maakte en tournees ondernam in de VS, Europa en het Verre Oosten. Hij werd driemaal genomineerd voor een Grammy Award en won de Cannes Classical Award in 2001. De laatste tien jaar engageert hij zich ook in muzikale educatie en onderwijst hij orkestleiding aan het New England Conservatory van Boston.

^{FR} Hugh Wolff s'est produit avec les orchestres majeurs d'Amérique du Nord, dont ceux de Chicago, New York, Boston, Philadelphie, Los Angeles, San Francisco, Toronto et Montréal. Il est fréquemment demandé en Europe et est régulièrement invité à diriger en Asie et en Australie. Directeur musical du Belgian National Orchestra depuis 2017, Hugh Wolff a été le chef principal du hr-Sinfonieorchester de Francfort de 1997 à 2006. Ensemble, ils ont effectué des tournées en Europe, en Chine et au Japon, et se sont notamment produits au Festival de Salzbourg. De 1998 à 2000, il a été le chef principal puis le directeur musical du Saint Paul Chamber Orchestra, avec lequel il a beaucoup enregistré et effectué des tournées aux États-Unis, en Europe et en Extrême-Orient. Nominé à trois reprises aux Grammy Awards, Wolff a remporté le Cannes Classical Award 2001. Ces dix dernières années, il s'est pleinement engagé dans l'éducation musicale, enseignant la direction d'orchestre au New England Conservatory of Music de Boston.

Martin Grubinger, percussie · percussion

© Simon Pauly

^{NL} Martin Grubinger studeerde aan de Anton Bruckner Privatuniversität in Linz en aan het 'Mozarteum' (Universität für Musik und Darstellende Kunst) in Salzburg. Als vaste gast van vele toporkesten en 's werelds meest vooraanstaande concertzalen, concerteert Grubinger met een breed repertoire dat varieert van solo- en ensemblewerken tot percussieconcerti. Veel van die concerten zijn speciaal voor hem geschreven, onder andere dat van Friedrich Cerha, Avner Dorman, Tan Dun en Peter Eötvös. Grubinger won talloze prijzen, waaronder de Bernstein Award

BACK

van het Schleswig Holstein Musik Festival en de prestigieuze Würth Prize van Jeunesses Musicales. Grubingers eerste cd *Drums'n'Chant* werd snel gevolgd door een live-opname van zijn eigen ensemble The Percussive Planet voor Deutsche Grammophon. Sindsdien volgden andere opnames op diverse labels.

^{FR} Martin Grubinger a étudié à la Anton Bruckner Privatuniversität de Linz et au Mozarteum (Universität für Musik und Darstellende Kunst) de Salzbourg. Invité régulièrement par de nombreux grands orchestres et dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde, Grubinger interprète un vaste répertoire qui va des œuvres pour solistes et ensembles aux concertos pour percussions. Nombre de ces concertos ont été écrits à son intention, notamment ceux de Friedrich Cerha, Avner Dorman, Tan Dun et Peter Eötvös. Grubinger a remporté de nombreux prix, dont le prix Bernstein du Schleswig Holstein Musik Festival et le prestigieux prix Würth des Jeunesses Musicales. Le premier CD de Grubinger, *Drums'n'Chant*, a été rapidement suivi par un enregistrement *live* de son propre ensemble The Percussive Planet pour Deutsche Grammophon. Depuis, d'autres enregistrements ont été réalisés pour divers labels.

Belgian National Orchestra

^{NL} Het Belgian National Orchestra, dat werd opgericht in 1936, is de geprivilegieerde partner van Bozar. Sinds 2017 staat het orkest onder leiding van de Amerikaanse dirigent Hugh Wolff. Het Belgian National Orchestra treedt op met solisten van wereldformaat als Vilde Frang, Gidon Kremer en Rolando Villazón. Verder investeert het Belgian National Orchestra in de toekomstige generatie luisteraars en deinst het niet terug voor vernieuwende projecten, zoals met pop-rock-artiest Ozark Henry. Tot de bekroonde discografie, voornamelijk op het label Fuga Libera, behoren onder meer zes opnames onder leiding van voormalig chef-dirigent Walter Weller.

^{FR} Fondé en 1936, le Belgian National Orchestra est en résidence permanente à Bozar. Depuis 2017, le chef d'orchestre américain Hugh Wolff est aux commandes de l'orchestre. Le Belgian National Orchestra se produit aux côtés de solistes renommés tels que Vilde Frang, Gidon Kremer ou Rolando Villazón. Il s'intéresse également à la jeune génération d'auditeurs et ne recule pas devant des projets novateurs tels que sa collaboration avec l'artiste pop-rock Ozark Henry. Sa discographie, parue essentiellement sur le label Fuga Libera, jouit d'une reconnaissance internationale et comprend, entre autres, six enregistrements réalisés sous la direction de l'un de ses anciens chefs Walter Weller.

coproductie · coproduction

BELGIAN
NATIONAL ORCHESTRA

Het Belgian National Orchestra wordt gesteund door **verschillende partners**. Dankzij hun inbreng kan het meer en betere projecten ontwikkelen. Het orkest wil deze partners graag danken.

Le Belgian National Orchestra bénéficie du soutien de **différents partenaires**. C'est grâce à leur appui qu'il peut multiplier ses projets et en améliorer la qualité. L'orchestre tient à leur exprimer toute sa gratitude.

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

Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Teksten · Textes

Noa Bols & Luc Vermeulen (Gabrieli)

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe