

1 Oct.'22

**Antwerp
Symphony
Orchestra
&
Elim Chan**

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Antwerp Symphony Orchestra

Elim Chan,

leiding · direction

Patricia Kopatchinskaja,

viool · violon

Joris van der Herten NL-FR

°1991

Danserye VI (a rabid rose) (2021)

Béla Bartók NL-FR

1881–1945

**Viololconcerto nr. 1 · Concerto pour violon et
orchestre n° 1, Sz. 36, BB 48a (1908)**

- ✓ Andante sostenuto
- ✓ Allegro giocoso

pauze · pause

Gustav Mahler NL-FR

1860–1911

**Symfonie nr. 1 in D · Symphonie n° 1 en ré majeur,
“Titan” (1888)**

- ✓ Langsam schleppend
 - ✓ Kräftig bewegt
- ✓ Feierlich und gemessen
 - ✓ Stürmisch bewegt

duur · durée: ± 2.30 uur · 2h30

Van der Herten **Danserye VI (a rabid rose)**

In 2021 reikte het Peter Benoit Fonds zijn jaarlijkse prijs ter ondersteuning van creatie en uitvoering van Vlaamse muziek uit aan de jonge componist Joris van der Herten. De winnende compositie *Danserye VI (a rabid rose)* is een orkestrale dansouverture gebaseerd op de hymne van het Ros Beiaard. Over de muzikale inspiratie voor *Danserye VI* schrijft Van der Herten het volgende: “Veel Vlaamse componisten hebben de Ros Beiaardmelodie gebruikt: Leo Moeremans, Paul Gilson, Marinus De Jong, Jef Maes, Emiel de Cloedt, Jos Moerenhout, Staf Nees, ... Het was de Dendermondse Jozef Baeck die het vaakst teruggreep naar de hymne, en die ook de muziek schreef voor een optocht van het Ros Beiaard voor de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. België zorgde daar voor een menselijke zoo in de vorm van een ‘authentiek Congolees dorp’. *Danserye VI* past eenzelfde exotisme en oriëntalisme toe op de Vlaamse folklore, gebruik makend van technieken uit het kitscherige muziekgenre ‘exotica’ van de jaren 1950 (met namen als Les Baxter, Martin Denny en Arthur Lyman).”

Bartók

Vioolconcerto nr. 1

Béla Bartók behoort zonder twijfel tot de grootste componisten van de afgelopen eeuw. In de lijn van enkele Centraal-Europese nationalisten als Janáček en Kodály vond hij een haast onuitputtelijke bron van inspiratie in de volksmuziek. Op zich was dat niet nieuw, want ook vele romantische componisten hadden volksmuziek gebruikt. Maar waar de negentiende-eeuwse componisten vaak net de scherpe kantjes ervan af vijlden, was het vroege modernisten als Bartók precies te doen om die bijzonderheden. Bartók stond met andere woorden op de wip tussen twee stijlen: een Europese klassiek-romantische en een Hongaars-volkse. Een verfijnde en bewust ontwikkelde schriftuur vermengde zich zo met een erg intuïtieve, energieke, expressieve tot zelfs 'brute' stijl. Zijn *Eerste vioolconcerto* is daar een uitstekend voorbeeld van.

Bartóks *Eerste vioolconcerto* kreeg het etiket 'opus postumus' of 'postuum werk' opgeplakt, maar dateert eigenlijk al van 1907, nog voor de componist begon te schrijven onder de vlag van het modernisme. Een pijnlijke liefdeshistorie heeft ervoor gezorgd dat het werk nooit werd uitgevoerd of uitgegeven tot na de dood van de componist. In een vlaag van hartstochtelijke liefde componeerde Bartók dit concerto voor de beroemde violiste Stefi Geyer, in wiens naaste gezelschap Bartók een tijdje mocht verkeren. Een week na de voltooiing van het werk brak Geyer hun prille relatie af, en ze

weigerde het voor haar geschreven concerto uit te voeren. Zo belandde dit vioolconcerto in Bartóks onderste lade, waar het bleef liggen tot in 1958, een jaar na Geyers dood en zes jaar na het overlijden van Bartók.

Bartók had aanvankelijk een concerto in gedachten in de gebruikelijke drie bewegingen, maar uiteindelijk nam hij genoegen met een tweedelig werk. Toch lijkt het erop dat dit een bewuste keuze was: typisch Hongaars is immers de tweedelige fantasie (of rapsodie), waarbij een traag en lyrisch deel gevolgd wordt door een sneller en virtuozer deel. Bovendien schetsen beide bewegingen de twee aspecten van Stefi Geyer die de Bartók zo had bewonderd: het onschuldige jonge meisje in het eerste deel, en de buitengewone violiste in het tweede.

Mahler **Symfonie nr. 1**

Voor Mahler betekende componeren veel meer dan het schrijven van onderhoudende muziekjes. Het cliché wil dat Mahler met elk van zijn tien monumentale symfonieën “de wereld wilde verklanken”. Mahler geloofde, volledig in lijn met de laatromantische muziekfilosofie, dat de muziek emoties kan overbrengen die het gesproken woord of zelfs het verstand overstijgen. Voor Mahler geldt muziek met andere woorden als een vorm van filosofie. Mahler beschouwde zijn eerste vier symfonieën dan ook als een soort tetralogie. In alle vier deze symfonieën ontleende hij een groot deel

van zijn materiaal aan zijn liedcyclus *Des Knaben Wunderhorn*, die hij quasi parallel met deze vier symfonieën componeerde.

Van Mahlers vier *Wunderhorn*-symfonieën is de eerste veruit de meest optimistische; althans op het eerste gezicht. Het werk opent met een van de langste pedaaltonen uit het hele symfonische repertoire. Het lijkt wel een eeuwige oertoon waarop de natuur ontwaakt. Uit die vruchtbare bodem ontkiemen enkele flarden van thema's, eerst vanuit de verte (hoorns en trompetten, die hiervoor soms het podium verlaten), dan van dichtbij. Wat volgt is een poëtische woud-idylle, compleet met het geroep van de koekoek (klarinet) en vogelgeluiden (fluiten). Deze wirwar van motiefjes ontwikkelt zich in de ochtendschemering, tot in een grote climax de zon het tafereel verlicht.

Het tweede deel is opnieuw een vrolijke viering van de natuur, maar hier lijkt de mens zijn intrede te maken. Mahler schreef dit scherzo in de traditie van de *Ländler*, een uitbundige boerendans in een driekwartsmaat die sinds Schubert een typisch ingrediënt was van de Oostenrijkse orkestmuziek.

In het derde deel slaat de sfeer om. De aandachtige luisteraar herkent in de contrabassolo de bekende *Broeder Jacob*-melodie, die hier in een verrassende mineurtoonard als een dodenmars wordt gepresenteerd. Andere instrumenten sluiten aan in een briljant uitgewerkte orkestrale canon. De serene sfeer in de lage strijkers en het slagwerk wordt echter meermaals verstoord door bijna kitscherige interpellaties, alsof plots een circus dwars doorheen de rouwstoet trekt.

Op basis van de indrukwekkende finale gaf Mahler zijn eerste symfonie de bijnaam 'Titan'. In een brief aan een van zijn boezemvrienden valt te lezen: "De laatste beweging opent met een vreselijke schreeuw. Onze held voelt zich volledig verlaten en worstelt met alle leed in de wereld. (...) Telkens wanneer deze Titaan de rug recht en het leed van de wereld weet te overstijgen, slaat het lot hem neer met een nieuwe klap". Mahlers *Titaanse* eindigt met de belofte van het paradijs: de finale mondt uit in een grandioze slotpassage, waar het orkest op volle kracht een overwinningsthema brult dat bijna identiek is aan het kosmische oerthema waarmee de symfonie opende.

Arne Herman

Van der Herten **Danserye VI (a rabid rose)**

En 2021, le Fonds Peter Benoit Fonds a décerné son prix annuel de soutien à la création et à l'exécution de musique flamande au jeune compositeur Joris van der Herten. *Danserye VI (a rabid rose)*, l'œuvre originale récompensée, est une ouverture orchestrale pour danse basée sur l'hymne de Ros Beiaard. Van der Herten écrit, à propos de cet air qui lui a inspiré *Danserye VI* : « De nombreux compositeurs flamands ont utilisé la mélodie de Ros Beiaard : Leo Moeremans, Paul Gilson, Marinus De Jong, Jef Maes, Emiel de Cloedt, Jos Moerenhout, Staf Nees... C'est Jozef Baeck, originaire précisément de Dendermonde, qui a utilisé cet hymne le plus souvent. C'est lui aussi qui a composé la musique d'une procession du géant Ros Beiaard en l'honneur de l'exposition universelle de Bruxelles, en 1958. Cette année-là, un "authentique village congolais", qui n'était en fait rien moins qu'un zoo humain, avait été aménagé en Belgique. *Danserye VI* colore d'exotisme et d'orientalisme ce folklore flamand, en utilisant de techniques inspirées du genre exotique, un style musical "kitsch" en vogue dans les années 1950 (emmené entre autres par Les Baxter, Martin Denny et Arthur Lyman). »

Bartók

Concerto pour violon n° 1

Béla Bartók est incontestablement un des plus grands compositeurs du siècle dernier. Tout comme pour quelques grandes figures du nationalisme culturel d'Europe centrale, notamment Janáček et Kodály, la musique populaire a été pour lui une source d'inspiration pratiquement inépuisable. Rien de nouveau à cela car de nombreux compositeurs romantiques ont également puisé dans ce genre. Mais alors que les compositeurs du XIXe siècle en gommaient souvent la spécificité, les premiers modernistes, comme Bartók, ont mis ces particularismes en avant. En d'autres termes, Bartók a composé sur le fil entre deux styles : un style européen classico-romantique et un style hongrois populaire. Une écriture raffinée et délibérément travaillée se mêlait ainsi à un style éminemment intuitif, énergique, expressif et même brut. Son *Concerto pour violon n° 1* en est une parfaite illustration.

Bien qu'il ait été qualifié d'« œuvre posthume », le *Concerto pour violon n° 1* de Bartók date en fait de 1907, c'est-à-dire bien avant la « période moderniste du compositeur ». Si ce concerto n'a jamais été exécuté ou édité du vivant de Bartók, c'est à cause d'une histoire d'amour contrariée. C'est dans un accès de passion amoureuse que Bartók l'a composé pour la célèbre violoniste Stefi Geyer, avec qui il aurait eu une brève idylle. Mais une semaine après qu'il eut achevé la partition, Geyer mit fin à leur relation naissante et refusa

d'exécuter ce concerto qui lui était dédié. Bartók remisa alors son concerto dans le fond d'un tiroir. Celui-ci n'en fut exhumé qu'en 1958, un an après la mort de Geyer et six ans après celle de Bartók.

Bartók envisageait au départ de composer un concerto de forme « classique » – en trois mouvements – mais il se contenta finalement d'une œuvre en deux mouvements. Il semble toutefois qu'il s'agisse d'un choix délibéré : la fantaisie (ou rhapsodie) hongroise se compose en effet typiquement de deux mouvements. Un premier mouvement lent et lyrique est suivi d'un deuxième, plus rapide et plus virtuose. En outre, ces deux mouvements illustrent en musique les deux visages de Stefi Geyer qui avaient séduit Bartók : la jeune fille innocente dans le premier mouvement et l'extraordinaire violoniste dans le deuxième.

Mahler **Symphonie n° 1**

Pour Mahler, composer était bien plus qu'écrire de gentilles petites musiques divertissantes. L'on dit ainsi qu'avec chacune de ses dix symphonies monumentales, Mahler « a voulu interpréter le monde ». Dans la droite ligne de la philosophie musicale du romantisme tardif, Mahler était convaincu que la musique parvenait à mieux traduire les émotions que la parole ou même la pensée. En d'autres termes, la musique était pour Mahler une forme de philosophie. Il considérait donc ses quatre premières symphonies comme une sorte de tétralogie. Pour chacune d'elle, il a

beaucoup puisé dans le matériau musical de son cycle de lieder *Des Knaben Wunderhorn*, qu'il a composé pratiquement en parallèle.

Des quatre symphonies dites « symphonies *Wunderhorn* », la première est de loin la plus optimiste, du moins à première vue. Elle s'ouvre sur l'une des plus longues tonalités de tout le répertoire symphonique, une sorte de motif primal et fondateur qui provoque le réveil de la nature. Sur ce terreau fertile germent quelques fragments thématiques, que l'on perçoit d'abord dans le lointain (cors et trompettes, qui quittent d'ailleurs parfois la scène) et qui se rapprochent ensuite. Place ensuite à une idylle sylvestre poétique, portée par l'appel du coucou (clarinette) et des chants d'oiseau (flûtes). Cet enchevêtrement de motifs se développe alors que pointe le jour pour culminer en un climax, lorsque le soleil vient illuminer la scène.

Le deuxième mouvement célèbre à nouveau la nature dans la joie, mais l'homme fait ici irruption. Mahler a composé ce scherzo dans la tradition du *Ländler*, une danse paysanne exubérante à trois temps, dont Schubert a fait un ingrédient typique de la musique d'orchestre autrichienne.

Changement d'atmosphère dans le troisième mouvement. Le mélomane attentif reconnaît dans le solo de contrebasse la célèbre mélodie de *Frère Jacques*, qui, étonnamment altérée par le mode mineur, se déploie en une sorte de cortège funèbre. D'autres instruments se rejoignent dans un canon orchestral brillant. L'atmosphère sereine évoquée par les cordes basses et les percussions est toutefois troublée à plusieurs reprises par des

interpellations qu'on pourrait qualifier de kitsch, qui font songer à l'irruption d'une caravane de cirque dans le cortège funèbre.

L'impressionnant finale inspira à Mahler le surnom de cette première symphonie : « Titan ». Dans une lettre à un de ses meilleurs amis, il explique : « Le finale s'ouvre sur un cri effrayant. Notre héros se sent complètement abandonné, aux prises avec toutes les souffrances du monde (...). Chaque fois que ce Titan supporte le dos bien droit la souffrance du monde, le sort s'abat une nouvelle fois sur lui. Le *Titan* de Mahler s'achève sur la promesse du paradis : le dernier mouvement se referme sur un passage grandiose lors duquel l'orchestre fait retentir à pleine puissance un thème triomphal pratiquement identique au thème de l'origine du monde qui ouvre la symphonie.

Arne Herman

Patricia Kopatchinskaja,

viool · violon

© Alexandra Muravyeva

^{NL} Patricia Kopatchinskaja combineert diepgang, briljantheid en humor in haar spel en benadert de muziek met een uitzonderlijke theatraliteit. Het maakt daarbij niet uit of ze een vioolconcerto van Tsjaikovski, Ligeti of Schönberg vertolkt of een eigenzinnig geënceneerd project presenteert waarin ze Beethoven, Oestvolskaja of Cage deconstrueert. Kopatsjinskaja is een graag geziene gast op de grote podia, en werkt onder meer samen met Il Giardino Armonico, de Akademie für Alte Musik Berlin, de Berliner Philharmoniker, het City of Birmingham Symphony Orchestra en het Orchestra of the Age of Enlightenment. Vaste partners in

kamermuziekverband zijn onder meer Sol Gabetta, Polina Leschenko en Fazil Say, met wie ze op 10 december terugkeert naar Bozar. Haar recentste cd-opnames werden bekroond met onder meer een Opus Klassik Award en een Grammy Award.

^{FR} Alliant dans son jeu profondeur, brillance et humour, Patricia Kopatchinskaja insuffle à la musique une théâtralité exceptionnelle. Curieuse, elle aborde tant les concertos pour violon de Tchaïkovski, Ligeti ou Schönberg, que des projets scéniques singuliers dans lequel elle déconstruit Beethoven, Oustvolskaïa ou Cage. Invitée de marque des grandes salles, Kopachinskaya collabore notamment avec Il Giardino Armonico, l'Akademie für Alte Musik Berlin, les Berliner Philharmoniker, le City of Birmingham Symphony Orchestra et l'Orchestra of the Age of Enlightenment. Ses partenaires réguliers en musique de chambre sont entre autres Sol Gabetta, Polina Leschenko et Fazil Say, un pianiste avec qui elle se produira lors de son retour à Bozar le 10 décembre prochain. Ses enregistrements les plus récents ont été récompensés de nombreux prix, notamment du Opus Klassik Award et d'un Grammy Award.

Elim Chan, leiding · direction

© Antwerp Symphony Orchestra & Vincent Callot

NL Elim Chan werd in 1986 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

BACK

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

^{FR} Née en 1986 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 première cheffe invitée du Royal Scottish National Orchestra. Elim Chan a fait ses débuts avec le Koninklijk Concertgebouworkest, le hr-Sinfonieorchester, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin et le Hong Kong Philharmonic Orchestra.

Antwerp Symphony Orchestra

^{NL} Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen, met de vermaarde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis. Het orkest staat onder leiding van chef-dirigent Elim Chan, eredirigent Philippe Herreweghe en dirigent emeritus Jaap van Zweden, en brengt concerten op de grootste podia in binnen- en buitenland. Dankzij eigen concertreeksen in Concertgebouw (Brugge), Muziekcentrum De Bijloke (Gent), Bozar (Brussel) en CC HA (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 als Phi, Alpha, Pentatone en BIS Records.

^{FR} Établi à la 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 se produit sur les plus prestigieuses scènes nationales et internationales. 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. Les enregistrements de l'Antwerp Symphony Orchestra sont sortis sur les célèbres labels de musique classique Phi, Alpha, Pentatone et BIS Records.

eerste viool •

premier violon

Lisanne Soeterbroek
Eric Baeten
Maria Kouznetsova
Christophe Mourguiart
Filipe Costa Raposo
Nana Hiraide
Yuko Kimura
Laie Lee
Māra Miķelsone
Natalia Tessak
Guido Van Dooren
Minori Yamato
Nicolas Fernandez Mancebo
Daniel Perzhan
Roberto Quartararo
Eva Vermeeren

tweede viool •

deuxième violon

Orsolya Horváth
Miki Tsunoda
Mona Verhas
Herlinde Verjans
Liesbeth Kindt
Lin Mu
Ilse Pasmans
Marjolijn Van der Jeught
Maartje van Eggelen
Frederic Van Hille
Ciska Vandelanotte
Hanneke Verbueken
Bérénice Awouters
Annija Endija Kolerta

altviool · alto

Sander Geerts
Ayako Ochi
Rajmund Głowczyński
Natalia Buga
Dino Dragović
Marija Krumes
Krzysztof Kubala
Bart Vanistendael
Alberto García Pérez
Audinga Musteikytė
Jasmien Van Hauthem

cello · violoncelle

Raphael Bell
Marc Vossen
Olivier Robe
Birgit Barrea
Liesbeth Bosboom
Diego Liberati
Maria Mudrova
Delphine Lacombe
Irene Cervera Esteban
Antonin Musset

contabas · contrebasse

Ioan Baranga
Vlad Rațiu
Jarosław Mróz
Tadeusz Bohuszewicz
Julita Fasseva
Jeremiusz Trzaska
Nassim Attar
Ben Faes

fluit · flûte

Aldo Baerten
Edith Van Dyck
Charlène Deschamps
Peter Verhoyen

hobo · hautbois

Louis Baumann
Eric Speller
Sébastien Vanlerberghe
Dimitri Mestdag

klarinet · clarinette

Nele Delafonteyne
Benjamin Dieltjens
Raül Verdú Sellés
Benoît Viratelle

fagot · basson

Oliver Engels
Juan Ruiz Bandoux
Tobias Knobloch

hoorn · cor

Michaela Bůžková
Eliz Erkalp
Koen Cools
Jean-Baptiste Humbert
Lorenzo Robb
Koen Thijs
Evi Baetens
Ercules Daniel Urro Vasquez

trompet · trompette

Alain De Rudder
Luc Van Gorp
Steven Verhaert
Sander Kintaert
Yorick Roscam
Arne Van Eenoo

trombone

Daniel Quiles Cascant
Adrián Castro Capuz
Roel Avonds
Camilo Delgado Sánchez

tuba

Bernd van Echelpoel

slagwerk · percussion

Cristiano Menegazzo
Dámaso Escauriaza Peñuela
Elias Blanco
Renato Dias Penêda

Steun · Soutien

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

Arne Herman, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe