

MENDELSSOHN VIOLINKONZERT

Felix Mendelssohn

Vioolconcerto in e, op. 64 • [toelichting \(NL\)](#)

Concerto pour violon en mi mineur, opus 64 • [notes de programme \(FR\)](#)

Op 26-jarige leeftijd werd de in Hamburg geboren componist Felix Mendelssohn (1809 – 1847) dirigent van het Gewandhaus Orchester in Leipzig. Alle grote solisten wouden indertijd met het hoogstaande orkest en de gepassioneerde dirigent en componist samenwerken. De concertmeester was de getalenteerde violist en Mendelssohns jeugdvriend Ferdinand David. Om zijn vriend te eren en diens virtuositeit in de kijker te zetten besloot Mendelssohn een vioolconcerto aan hem op te dragen. In 1838 begon hij te schrijven. Uit de briefwisseling tussen Mendelssohn en David sprak een brandend enthousiasme. Toch werd het Vioolconcerto in e pas voltooid in 1844: Mendelssohns drukke, internationale carrière en zijn opdracht aan het hof in Berlijn beletten hem om er ononderbroken aan te kunnen doorwerken.

Mendelssohn en David overlegden intensief over de solopartijen. Met de adviezen van David ontstond een vioolconcerto dat samen met die van Brahms, Beethoven en Tchaikovsky tot de meest bekende werken in dit genre wordt gerekend. De meesterlijke integratie van lyriek en virtuositeit, de melodische lijnen die volkomen natuurlijk en moeiteloos uit de viool lijken te vloeien en het volledige technische potentieel van de solist dat wordt aangesproken, vormen het succes van dit concert.

Mendelssohn, die met het Gewandhaus Orchester onder meer grote werken van Beethoven en Bach bracht, liet zich inspireren door de klassieke vormen van zijn illustere voorgangers. Als romantisch componist nam hij natuurlijk wel de vrijheid om creatief om te gaan met deze erfenis en de rigide vormen en structuren aan te passen in functie van zijn individuele artistieke expressie en verbeelding. Zo voerde hij een aantal verregaande structurele vernieuwingen in. Zijn Vioolconcerto bestaat niet uit afzonderlijke passages: hij lastte de verschillende delen aan elkaar om de energie en de continuïteit niet te doorbreken. Een tweede ingrijpende verandering is de volledig uitgeschreven cadens. Mendelssohn plaatste de cadens naar een centralere plaats in zijn concerto om wederom de continuïteit te onderlijnen en breuken te vermijden, en schreef de cadens – die normaal geïmproviseerd werd door de solist om zijn kunnen te etaleren – helemaal zelf uit.

Het Vioolconcerto werd opgenomen in de canon van de Europese meesterwerken en werd een inspiratiebron voor talrijke componisten. Vandaag heeft het nog niets van zijn muzikale impact verloren: he staat nog steeds op het programma van alle grote solisten, en ook voor kindsterren is het klassiek repertoire. Het concerto laat de violist op sublieme wijze schitteren, met virtuoze uitdagingen en een daverend einde dat het publiek laat smeken om meer.

MENDELSSOHN VIOLINKONZERT

Felix Mendelssohn

Violconcerto in e, op. 64 • [toelichting \(NL\)](#)

Concerto pour violon en mi mineur, opus 64 • [notes de programme \(FR\)](#)

À l'âge de 26 ans, le compositeur hambourgeois Felix Mendelssohn (1809 – 1847) devient directeur musical du Gewandhaus Orchester de Leipzig. À l'époque, tous les grands solistes rêvent de se produire avec cet ensemble réputé et de travailler avec le compositeur et chef d'orchestre passionné. Le premier violon est le talentueux Ferdinand David, ami d'enfance de Mendelssohn. Afin de rendre hommage à son ami et d'attirer l'attention sur la virtuosité de ce dernier, Mendelssohn décide de lui dédier un concerto pour violon. Il commence à le composer en 1838. La correspondance entre Mendelssohn et David témoigne d'un grand enthousiasme. Néanmoins, le Concerto pour violon en mi mineur ne fut achevé qu'en 1844, car la carrière internationale de Mendelssohn et sa mission auprès de la cour à Berlin l'empêchèrent de s'y consacrer de façon ininterrompue.

Les parties solistes firent l'objet d'intenses réflexions entre Mendelssohn et David, et les conseils de ce dernier permirent de donner naissance à un concerto pour violon parmi les plus célèbres du genre, aux côtés de ceux de Brahms, Beethoven et Tchaïkovsky. L'intégration magistrale du lyrique et de la virtuosité, les lignes mélodiques qui semblent couler du violon de façon fluide et naturelle, et tout le potentiel technique du soliste sont autant d'ingrédients du succès de ce concerto.

Mendelssohn, qui interpréta notamment de grandes œuvres de Beethoven et Bach avec le Gewandhaus Orchester, s'est inspiré des formes classiques de ses illustres prédécesseurs. Le compositeur romantique qu'il était s'est bien sûr permis une certaine créativité face à cet héritage pour adapter les formes rigides selon son imagination et son expression artistique personnelle. Il introduisit ainsi d'importantes innovations structurelles. Son Concerto pour violon n'est pas divisé en passages distincts : les différentes parties sont assemblées de façon à préserver l'énergie et la continuité. Un autre changement radical est apporté au niveau de la cadence, qui est totalement écrite. Elle occupe en effet une place centrale dans le concerto de Mendelssohn, qui souligne une fois de plus la continuité et évite toute rupture. Alors que la cadence est généralement improvisée par le soliste, qui peut ainsi montrer tout son savoir-faire, la cadence a été ici entièrement écrite par Mendelssohn.

Le Concerto pour violon a été repris dans le canon des chefs-d'œuvre européens et fut une source d'inspiration pour de nombreux compositeurs. Aujourd'hui encore, il n'a rien perdu de son impact musical : il est toujours au programme de tous les grands solistes et fait également partie du répertoire classique des jeunes prodiges. Le concerto permet au violoniste de réaliser une interprétation sublime, il requiert de la virtuosité, tandis que le public ne peut qu'en redemander au terme d'un final éclatant.