

mahler 6

Brussels Philharmonic
Stéphane Denève
Michael Nagy

21.02.2020, BOZAR & 22.02.2020, Concertgebouw Brugge

programmatoelichting: Nederlands

notes de programme : français

NEDERLANDS

“Als je wil componeren, mag je niet willen schilderen, dichten of beschrijven. Wat men dan componeert is de ganse mens, de voelende, denkende, ademende en lijdende mens. Wie geen genie bezit, blijft er beter af, maar wie wel genie bezit moet voor niets terugschrikken. Het is zoals een kind verwekken, en dat de man zich daarna afvraagt of het wel echt een kind is, of het met de juiste bedoelingen verwekt is. Hij heeft bemind en hij heeft het gekund. Basta! Mijn Zesde is af. Ik geloof dat ik het gekund heb! Duizend keer basta!”

Aan het woord is Gustav Mahler (1860-1911), in een brief aan zijn vriend Bruno Walter. Hij stond op dat moment aan het hoogtepunt van zijn carrière als componist en als dirigent aan de Weense Hofopera. Bovendien was hij niet veel eerder getrouwd met zijn geliefde, Alma Maria Schindler, en was hij net vader geworden. Er was dus geen vuiltje aan de lucht toen Mahler zijn Zesde Symfonie componeerde tijdens de zomers van 1903 en 1904. Daarvoor trok hij zich terug in zijn buitenverblijf in Maiernigg, een dorpje aan de kust van de Wörthersee in Oostenrijk. Doorheen het jaar werd zijn tijd opgeslorpt door zijn activiteiten als dirigent en artistiek directeur aan de Staatsopera, maar de zomermaanden waren voorbehouden voor het componeren. Volgens Alma leek haar man tijdens hun escapade in 1903 “jong en onbezorgd, vaak spelend met het kind, haar overal heen dragend, in zijn armen, dansend en zingend.” Ook het jaar daarop, net na de geboorte van zijn tweede dochter Anna Justine op 15 juli was Mahler “nauwelijks weg te slaan van de kinderen, en voor elk van hen had hij een specifieke vorm van entertainment – verhalen, grapjes of gekke gezichten.”

Onontkoombaar lot

Dat prille gezinsgeluk valt moeilijk te rijmen met de donkere sfeer van Mahlers Zesde symfonie. Het eerste deel opent al meteen met een mars-thema in mineur, een contrast met het tweede lyrisch thema in dat deel – Alma geloofde dat Mahler hier zijn liefde voor haar had verbeeld. Aan het einde weerklinken koebellen – een van de onconventionele percussie-instrumenten die Mahler in deze symfonie aan het orkest toevoegde – als “de laatste aardse groet die de afgelegen eenzaamheid van de bergtoppen doordringt.” Over de volgorde van de daaropvolgende delen bestaat enige discussie. Aanvankelijk plaatste Mahler het Scherzo voor het Andante, maar nog voor de première wisselde Mahler de delen toch nog om. Vandaag volgen de meeste uitvoeringen de – muzikaal meest logische – volgorde van het oorspronkelijke manuscript.

Zo ook dirigent Stéphane Denève in zijn uitvoering met het Brussels Philharmonic. Hij licht zijn keuze als volgt toe: “De hele controverse rond de volgorde van de twee middelen gaat over welke ‘Mahler’ nu de juiste is. Mahler de componist die een partituur neerschreef met de opeenvolging van een Scherzo en Andante? Of Mahler de dirigent die zich net voor de première bedacht en die delen van plaats omwisselde? De redenen voor die plotse kentering zijn onduidelijk. Daarom besloot ik enkele jaren geleden om beide versies uit te proberen tijdens een tournee met Mahlers Zesde Symfonie met het Stuttgart Radio Orchestra des SWR. Ik hoopte

er zo achter te komen wat Mahler ertoe had aangezet om de volgorde van het manuscript te wijzigen. Ik slaagde er niet in Mahlers bedoeling te doorgronden, maar ik ondervond wel dat de emotionele kracht van het Andante veel sterker is wanneer het als derde deel gespeeld wordt. Daarnaast vond ik het Scherzo beter werken net na het eerste deel, als een soort verstoord spiegelbeeld ervan. Ik had er graag een discussie over gevoerd met Mahler zelf, maar dat is helaas niet meer mogelijk.”

In het onregelmatige ritme van het Scherzo hoorde Alma het aritmische spel van kleine kinderen. Ook over de overweldigende finale had ze haar oordeel: "In het laatste deel beschreef hij zichzelf en zijn ondergang of, zoals hij later zei, die van zijn held: 'Het is de held, op wie drie slagen van het lot neervallen, waarvan de laatste hem velt als een boom die wordt omgehakt.' Dat waren zijn woorden. We huilden allebei die dag. De muziek en wat het voorspelde raakte ons diep." Deze woorden wekken de indruk dat Mahler met zijn Zesde Symfonie – en in het bijzonder de drie mokerslagen aan het einde – zijn eigen noodlot had voorspeld. De volgende jaren waren namelijk allesbehalve rooskleurig: een jaar na de creatie van de symfonie op 27 mei 1906 in Essen stierf Mahlers oudste dochtertje. Bovendien werd bij hem een hartkwaal vastgesteld, en verliet hij de Weense Staatsopera. Dat Mahler zijn Zesde symfonie de bijnaam 'Tragische' meegaf – om die later weer in te trekken – en de derde hamerslag na de première wegliet, wakkerde deze interpretaties alleen maar aan.

Of Mahler hier zijn eigen lot voorzag, of zelfs de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, is twijfelachtig. Zeker is dat het één van Mahlers meest sombere werken is. Voor één van Mahlers vrienden zelfs zo zwaarmoedig en weinig hoopvol, dat hij weigerde om de symfonie te dirigeren.

Ernstige gezangen

De Duitse componist Detlev Glanert (1960) werd net als Johannes Brahms in Hamburg geboren. Hij staat bekend om zijn hedendaagse interpretaties van werken uit het verleden, door ze van een orkestratie te voorzien, of door ze volledig te herwerken. Zijn keuze voor het oeuvre van Brahms, waaronder diens liedcyclus *Ernstes Gesänge* op. 121 voor bas en piano, is niet toevallig. De componist voelt zich diep verbonden met Brahms' muziek, "door een specifieke Noord-Duitse traditie die te maken heeft met melancholie, maar ook een zekere ernst in zijn stukken."

Het zijn twee eigenschappen die in het bijzonder gelden voor de vier *Ernstes Gesänge*. Brahms componeerde ze in 1896 en voltooide ze aan de vooravond van het overlijden van zijn geliefde Clara Schumann. Hij gebruikte Bijbelse teksten voor de liederen, waarvan de eerste drie over de dood gaan, en de laatste over hoop en geloof. Het werd één van zijn laatste werken – Brahms leed toen aan kanker, een ziekte die hem een jaar later het leven zou kosten.

Glanert orkestreerde de vier liederen voor symfonisch orkest en een bariton solist. Hij voorzag ze elk van nieuw gecomponeerde 'preludia', die zo als lijm tussen de liederen fungeren. Een ingreep die in de pers bejubeld werd: "De manier waarop Glanert de vier nummers door tussenspelen met elkaar heeft verbonden, is ingenieus: hij heeft ze, bij wijze van spreken, tot een muzikale en smaakvolle doornenkroon geweven, en ze liefdevol op het hoofd van Brahms

geplaatst. Eén die geen pijn veroorzaakt, maar net eervol overkomt." Ook de orkestratie doet Brahms alle eer aan volgens The Guardian: "Glanert gebruikt orkestrale kleuren die herinneren aan die van het Deutsches Requiem. Zijn muziek en die van Brahms gaan naadloos in elkaar over."

Toelichting door Aurélie Walschaert

FRANÇAIS

« L'art de composer, ce n'est pas chercher à peindre, décrire ou faire de la poésie. Ce que l'on compose, c'est l'homme dans sa globalité ; l'homme et ses sensations, ses réflexions, son souffle et ses souffrances. Si l'on manque de génie, mieux vaut s'abstenir. Mais si l'on possède du génie, il ne faut reculer devant rien. C'est comme faire un enfant et se demander ensuite s'il s'agit vraiment d'un enfant et s'il a été conçu pour les bonnes raisons. On s'étreint et un enfant naît. Basta ! Ma Sixième est achevée. Je pense que j'y suis arrivé ! Mille fois basta ! »

Ces mots sont de la plume de Gustav Mahler (1860-1911) dans une lettre à son ami Bruno Walter. Il est alors à l'apogée de sa carrière en tant que compositeur et chef d'orchestre de l'Hofopera de Vienne et vient en outre de se marier avec sa bien-aimée Alma Maria Schindler, qui lui a donné un enfant. Tout va donc pour le mieux quand Mahler compose sa Symphonie n° 6 au cours des étés 1903 et 1904. Il se retire dans leur maison de campagne à Maiernigg, petit village sur les rives du Wörthersee, en Autriche. Pendant l'année, tout son temps est absorbé par ses activités de chef d'orchestre et directeur artistique du Staatsopera, mais les mois d'été sont réservés à la composition. D'après Alma, son mari est « jeune et insouciant, jouant souvent avec l'enfant, la portant dans ses bras, dansant et chantant » tout au long de leur escapade de 1903. De même l'année suivante, juste après la naissance de sa deuxième fille Anna Justine le 15 juillet, Mahler « n'est jamais loin de ses enfants et a pour chacune d'elles une façon spécifique de les divertir, que ce soit en leur racontant des histoires, en leur faisant des blagues ou en tirant de drôles de têtes. »

Destin inéluctable

Ce bonheur familial tranche avec l'atmosphère de lourdeur qui pèse sur la Symphonie no 6 de Mahler. Le premier mouvement s'ouvre sur un thème de marche en mineur, ce qui contraste avec le deuxième thème lyrique, dont Alma pensait qu'il incarnait son amour pour elle. À la fin retentissent des sonnailles de vaches (l'un des instruments à percussion non conventionnels que Mahler a ajoutés à l'orchestre pour cette symphonie) représentant « le dernier salut terrestre avant la lointaine solitude imposée par les sommets montagneux. » L'ordre de succession des mouvements suivants est sujet à discussion. Initialement, Mahler avait placé le Scherzo avant

l'Andante, mais il les a intervertis juste avant la première. Aujourd'hui, la plupart des concerts suivent l'ordre du manuscrit d'origine, qui est plus logique sur le plan musical.

C'est aussi le parti pris du chef d'orchestre Stéphane Denève pour son concert avec le Brussels Philharmonic. Il explique son choix : « Toute la controverse qui entoure l'ordre de succession des deux mouvements intermédiaires revient à se demander quel Mahler avait raison. Le Mahler compositeur qui a écrit une partition où l'Andante succède au Scherzo ? Ou le Mahler chef d'orchestre qui change d'avis juste avant la représentation et bouleverse l'ordre de succession ? C'est pourquoi j'ai décidé il y a quelques années de tester les deux versions à l'occasion d'une tournée avec le Stuttgart Radio Orchestra des SWR. J'espérais découvrir ainsi ce qui avait poussé Mahler à modifier le manuscrit. Je n'ai pas réussi à percer les intentions de Mahler, mais je me suis aperçu que la force émotionnelle de l'Andante est plus puissante lorsqu'il est joué en troisième mouvement. Il m'a semblé en outre que le Scherzo fonctionne mieux après le premier mouvement, agissant comme une sorte de reflet distordu. J'aurais adoré en débattre avec Mahler lui-même, mais ce n'est hélas plus possible. »

Pour Alma, le rythme irrégulier du Scherzo évoque le jeu arythmique des enfants en bas âge. Elle a également un avis sur l'impressionnant finale : « C'est lui-même et son propre déclin qu'il décrit dans le dernier mouvement. Ou, comme il le dira plus tard, la chute de son héros : "Le héros reçoit trois coups du destin, dont le dernier s'abat sur lui comme un arbre coupé." C'étaient ses mots. Nous avons tous les deux pleuré ce jour-là. La musique et tout ce qu'elle annonçait nous touchaient au plus profond de nos âmes. » Ces mots donnent l'impression que Mahler prédit son propre destin dans cette Symphonie no 6, et en particulier les trois coups de massue du finale. Les années suivantes ne sont pas roses : un an après la création de sa symphonie, le 27 mai 1906 à Essen, la fille aînée de Mahler perd la vie. De surcroît, il apprend qu'il est atteint d'une affection cardiaque et est évincé du Staatsopera de Vienne. Le fait que Mahler ait qualifié de tragique sa Symphonie no 6 (avant de retirer ce sous-titre par la suite) et qu'il ait supprimé le troisième coup de massue après la première ne fait que renforcer ces interprétations.

On peut douter que Mahler ait prédit son propre destin ou même les atrocités de la Première Guerre mondiale. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit de l'une des œuvres les plus sombres du compositeur. L'un de ses amis la trouva si morose et désespérante qu'il refusa de la diriger.

Chants sérieux

Le compositeur allemand Detlev Glanert (1960) est né à Hambourg, ville natale de Johannes Brahms. Il est connu pour ses interprétations contemporaines d'œuvres du passé qu'il dote d'une orchestration ou retravaille totalement. Ce n'est pas un hasard si son choix s'est posé sur l'œuvre de Brahms, et notamment sur le cycle des Quatre chants sérieux op. 121 pour basse et piano. Le compositeur se sent profondément lié à la musique de Brahms « par une tradition mélancolique propre au nord de l'Allemagne, mais aussi par une certaine gravité émanant de ses compositions. »

Deux particularités qui s'appliquent assurément aux Quatre chants sérieux, composés par Brahms en 1896 et achevés juste avant le décès de sa bien-aimée, Clara Schumann. Le compositeur s'est inspiré de textes bibliques pour ces chants, dont les trois premiers évoquent la mort, et le dernier l'espoir et la foi. C'est l'une de ses dernières œuvres : Brahms souffre alors d'un cancer, qui l'emportera un an plus tard.

Detlev Glanert a orchestré ces quatre chants pour orchestre symphonique et soliste baryton. Il a en outre composé de nouveaux préludes pour accoler les morceaux. Une intervention acclamée par la presse : « La manière dont Detlev a lié les quatre chants entre eux est très ingénieuse : il les a pour ainsi dire entrelacés comme une couronne d'épines musicale du meilleur goût, qu'il a ensuite déposée avec amour sur la tête de Brahms. Une couronne non pas douloureuse, mais honorifique. » The Guardian estime aussi que l'orchestration fait honneur à Brahms : « Glanert utilise des tonalités orchestrales qui rappellent le Requiem allemand. Sa musique et celle de Brahms s'entremêlent harmonieusement. »

Explications : Aurélie Walschaert