

Društvo za komorno glasbo Amadeus
Marčičeva 2
SI-2000 Maribor

www.carpeartem.eu

Carpe artem: Nasprotovanja

6. koncert cikla Carpe artem, sezona 2024/25

Sreda, 22. maja 2024, ob 19.30 v Kazinski dvorani SNG Maribor

Predkoncertni pogovor ob 19.00

Društvo za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor pripravlja šesti - zaključni koncert letošnje sezone cikla Carpe artem, na katerem bomo lahko prisluhnili karizmatičnemu Markusu Schirmerju, koncertnemu pianistu, ki je redni gost najprestižnejših svetovnih koncertnih odrov - dunajskega Musikvereina in Konzerthausa, dvorane Suntory Tokio, dvorane Wigmore London, če naštejemo le najpomombnejše. S slovenskimi kolegi - violinistoma Boženo Angelovo in Miladinom Batalovićem, violistoma Nejcem Mikoličem in Robertom Papijem ter violončelistom Nikolajem Sajkom bodo pripravili eno najbolj priljubljenih romantičnih komornih skladb - Klavirski kvintet Roberta Schumanna, ki predstavlja nenavaden spoj koncertnega in komornega dela. Na zasebnem koncertu je klavirski part kvinteta zaigral Felix Medelssohn. V prvem delu koncerta bomo prisuhnili tako prisluhnili Medelssohnovemu Godalnemu kvintetu št. 2, ki je danes cenjen kot močno komorno delo iz zadnjega obdobja skladateljevega življenja, čeprav sam z njim ni bil popolnoma zadovoljen.

Koncert bo 22. maja ob 19.30 v Kazinski dvorani SNG Maribor, ob 19.00 bo predkoncertni pogovor, na katerem se bo z glasbeniki pogovarjala muzikologinja in violistka Anuša Plesničar.

Program:

Felix Mendelssohn Bartholdy: Godalni kvintet št. 2 v B-duru, op. 87

Robert Schumann: Klavirski kvintet v Es-duru, op. 44

Glasbeniki:

Markus Schirmer, klavir, Božena Angelova, violina, Miladin Batalović, violina, Nejc Mikolič, viola, Roberto Papi, viola, Nikolaj Sajko, violončelo

O programu

Felix Mendelssohn-Bartholody (1809–1847) je bil eden izmed vrste čudežnih otrok, ki so se s svojimi dosežki zapisali v glasbeno zgodovinopisje. Sin premožnih staršev judovskih korenin (njegov ded je bil priznan filozof in oče uspešen bankir) je zagotovo odraščal v intelektualno stimulativnem okolju, ki mu je že v rani mladosti omogočilo vstop v svet glasbene umetnosti. Ko je Felix postal slaven, se je njegov oče velikokrat pošalil: »Včasih sem bil sin svojega očeta, danes pa sem oče svojega sina!«. Kot nadarjen glasbenik je bil ena izmed močno opevanih osebnosti zgodnjega romantičnega obdobja, bolj kot njegova zgodnja slava, pa preseneča dejstvo, da je lastno izvirno glasbeno govorico razvil že v poznih najstniških letih. Slednja izžareva neverjetno zrelost in poglobljenost, ki jo navdihujejo lepote Bachove, Mozartove in Beethovnove glasbene zapuščine. Skladatelja so najrazličnejši misleci radi označili za »klasicističnega« in tradiciji zavezanega ustvarjalca, a je v Mendelssohnovi umetnosti moč zaslediti najrazličnejše vzgibe in ključne vidike obdobja romantike - umetniškega gibanja, ki je notranja občutenja in domišljijo povzdigovalo nad toge oblike in tradicije. Tako je Mendelssohn ravno preko združevanja in tem bolj povezovanja izpovednih zmožnosti zgodnje romantične glasbe s klasicističnimi strukturami, uspel uravnovesiti kontradikcije med starimi glasbenimi oblikami in estetiko »novega« časa.

Godalni kvintet št. 2 v B-duru, op. 87je nastal poleti leta 1845, ko je Mendelssohn vzel daljši oddih od poučevanja na leipziškem konservatoriju za glasbo in se začasno preselil v Frankfurt, da bi se lahko popolnoma posvetil skladateljevanju. »To so srečni dnevi!« je zapisal v pismu svojemu bratu Pavlu in nadalje »Čeprav godalni kvintet, ki sem ga napisal, ni umetniško delo v najčistejšem pomenu besede, je še vedno dobra vaja v oblikah in reprezentaciji določenih vsebinskih idej.« Kljub skladateljevem negodovanju, se velikokrat rado izkaže, da je umetnost pomembnejša od ustvarjalčeve ponižnosti do te plemenite veje, saj delo danes velja za eno izmed boljših iz Mendelssohnovega poznega opusa in hkrati predstavlja kažipot nenehnega razvoja skladatelja, ki se na svojstven način osvobaja klasicistične strogosti in si odkrito prizadeva za bolj jasen in dramatičnosti zapisan glasbeni izraz. Medtem, ko je prvi godalni kvintet prepoln mladostne razposajenosti, je drugi v svoji esenci nekoliko bolj premišljen in zadržan. Začetek prvega stavka dela spominja na iskrivost atmosfere skladateljevega znamenitega *Godalnega okteta v Es-duru op. 20*, njegove mladostne mojstrovine, ki se prelije v lahkoten in igriv drugi stavek, tako značilen za Mendelssohnove scherze. Tretji stavek zazveni v najčistejšem molu in predstavlja kontrast razigranosti prejšnjih dveh stavkov, ki ponovno privre na plano v finalu kvinteta, s svojo izjemno energijo, ki se bohoti in razrašča do zadnje note dela.

Po izjemnih ustvarjalnih dosežkih Mendelssohnovih poznih najstniških let se zdi, da se dela iz zrelejšega obdobja umirjajo in v svoji formi stremijo nazaj k klasicistični urejenosti. Toda spričo tega dejstva kategorizirati skladatelja kot konservativnega, bi pomenilo zanemariti vso svežino in poetiko romantične občutljivosti, ki prežema toliko njegovih zrelih del.

Robert Schumann (1810–1856) je bil eden izmed pomembnejših in prepoznavnejših osebnosti 19. stoletja. Njegova dvojna ljubezen do glasbe in literature v formativnih letih je pripeljala do tega, da je v zrelejših letih bil ena izmed najbolj cenjenih in pronicljivih person svojega časa. Poleg raznovrstnih intelektualnih interesov, ga je kot človeka zagotovo zaznamovala tudi njegova velika ljubezen do žene Clare, ki je bila tudi sama izjemna pianistka in kateri je Schumann posvetil mnoga dela svojega obsežnega opusa. Kot skladatelj je bil v prvi vrsti velik poznavalec glasbene miniature, ki jo je izpilil, tako formalno kot vsebinsko, do same popolnosti. V kasnejših letih pa je manično in izjemno sistematično posegel tudi po skladateljevanju kompleksnejših glasbenih oblik, ne samo znotraj polja simfonične temveč tudi komorne glasbe, s čimer si je nabral izjemen in obsežen katalog glasbenih mojstrovin, preden so se pri njem pričeli pojavljati prvi znaki norosti. Najverjetneje zaradi posledic sifilisa, se je Schumann boril s psihozo, ki je sčasoma prešla v slušne halucinacije, depresijo in poskus samomora, kar je privedlo do skladateljeve hospitalizacije, kjer je preživel zadnji dve leti svojega življenja in najhuje: svoje ljubljene Clare ni videl nikoli več.

Za razliko od njegovih umetniških kolegov Mendelssohna, Chopina in Brahmsa, ki so se z izjemno natančnostjo in metodičnostjo lotevali komponiranja, je Schumann večino svojih del napisal v trenutkih največjega navdiha. Kljub osnovni zavezanosti klasicistični oblikovni preglednosti, je kot skladatelj večinoma stopal preko tovrstnih meja, vse, da bi v ospredje lahko prišla njegova zavezanost ideji romantičnega subjektivizma in individualne izraznosti. Ravno zaradi skladateljeve velike ljubezni do literature, bil je namreč strasten prebiralec poezije, je njegova glasba zapisana najčistejšemu liricizmu, njegova dela pa, kot je pogostoma v maniri romantične ideje fragmenta, ne doživijo pravega zaključka, ampak počasi izzvenijo in nato dokončno obmolknejo.

Klavirski kvintet v Es-duru, op.44 je skladatelj tako kot mnoga druga dela posvetil svoji ženi Clari Wieck, katere nespregledljiva zasluga je, da so se Schumannova dela iz vrst klavirske literature že takrat proslavila v svetu in rezonirala znotraj eminentnih glasbeniških krogov. Deloizhaja iz skladateljevega leta »ustvarjanja komorne glasbe«, saj je bila 1842-ga večina njegove glasbene ustvarjalnosti zapisana komponiranju godalnih kvartetov, klavirskih trijev in znamenitemu klavirskemu kvartetu. V tem obdobju je nastalo tudi njegovo delo za godalni kvartet in klavir, najmogočnejšo kombinacijo inštrumentov znotraj polja komorne glasbene ustvarjalnosti. Gre za kompozicijo, ki sega ne samo v vrh Schumannove glasbene ustvarjalnosti, temveč tudi v sam vrh prepoznavnejših komornih del vseh časov, ki kraljujejo na koncertnih odrih po svetu. Njegova štiri stavčna zasnova vsebuje daljši prvi stavek, izpisan v sonatni formi, počasen in s temačnostjo prepreden drugi stavek, ki navdih črpa iz pogrebnega marša prepojenega s »schubertijansko gravitacijo«, razburljivi scherzo z dvema trijema in mogočen, kontrapunktičen finale dela. V tipični romantični maniri je delo v osnovi ciklična oblika, katere glavna tema prvega, je ponovno slišna tudi v zadnjem stavku dela. Slednja v svojem progresivnem razvoju zazveni ob koncu tudi v znamenitem fugatu, ki pa že spominja na tradicijo in zmagoslavje del pomembnih skladateljev preteklih obdobji, vse od J. S. Bacha, W. A. Mozarta in tja do nespregledljivega Ludviga van Beethovna. Če je na Schumanna močno vplivala glasbena misel preteklih obdobjih, je sam s klavirskim kvintetom zaoral ledino za vse bodoče generacije skladateljev, kot so Brahms, Dvořák, Franck, Dohnányi in Šostakovič, ki so tudi sami z zanimanjem posegli po tovrstni zasedbi in ustvarili množico vrhunskih del, ki danes bogatijo zakladnico svetovne literature iz polja komorne glasbene ustvarjalnosti. In še nenazadnje Schumannova nespregledljiva ljubezen do literature, glasbe in nesrečni konec v norosti zagotovo tvorijo kompleksno življenjsko zgodbo, ki pa nam je kljub tragičnemu koncu za seboj pustila izjemno glasbeno zapuščino in pečat misleca ter izvirnega komentatorja obdobja, v katerem je sam živel in ustvarjal.

Anuša Plesničar

Biografija Markusa Schirmerja

Markus Schirmer je že zgodaj osvojil najpomemb nejša svetovna koncertna prizorišča, kot so Dunajsko koncertno združenje, dvorana Suntory v Tokiu, Wigmore v Londonu, Gewandhaus v Leipzigu, Konzerthaus v Berlinu, dvorana Bozar v Bruslju, Finlandia v Helsinkih, atenski Megaron, Viktorijina dvorana v Ženevi, Rudolfinum v Pragi, Festivalna hiša v BadenBadnu ter Festival Luzern, Glasbeni festival Rheingau, Schubertiade, Styriarte, Bregenški festival in drugi.

Nastopal je tudi z uglednimi orkestri in dirigenti, med drugimi z Dunajskimi filharmoniki, Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz londona, orkestrom Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga, Simfoničnim orkestrom iz Tokia, Angleškim komornim orkestrom, Dunajskimi simfoniki, Orkestrom romanske Švice, radijskimi simfoničnimi orkestri z Dunaja, Münchna in Leipziga in z orkestrom Češke filharmonije. Med dirigenti, s katerimi je sodeloval, so vrhnuski dirgineti kot na primer Valerij Gergiev, Sir Neville Marriner, Vladimir Fedosejev, Yehudi Menuhin, Jukka Pekka Saraste, Michel Gielen, Sir Charles Mackerras, Fabio Luisi, Roy Goodman in Philippe Jordan. Za svoje iz redne dosežke je prejel tudi eno najuglednejših avstrijskih glasbenih priznanj, Karl Böhmovo na grado za interpretacijo.

Markus Schirmer je dejaven tudi kot glasbeni pedagog. Je profesor na Univerzi za glasbo in gledališče v Gradcu in je član žirij različnih mednarodnih klavirskih tekmovanj.

Več informacij:

www.carpeartem.eu

Nikolaj Sajko: niko@carpeartem.eu, 041 866171