

INTIMES OF WAR & PEACE

9 Nov 2014

© Anthony Arciero / Gallery Stock

HARTMUT HAENCHEN

Beethovens *Vijfde symfonie* is met zijn bekende openingsmotief een van de meest emblematische werken uit de westerse muziekgeschiedenis. Dmitri Sjostakovitsj componeerde zijn *Achtste symfonie* tijdens de Tweede Wereldoorlog en is doordrongen van de tragiek van de oorlog en van pessimisme over de toekomst. Voor Hartmut Haenchen, in 1943 in Dresden geboren en opgegroeid in Oost-Duitsland, heeft dit concert een persoonlijke betekenis. Hij brengt deze werken samen in het kader van een reeks concerten rond het thema 'oorlog en vrede'. *Avec son célèbre motif d'ouverture, la Cinquième symphonie de Ludwig van Beethoven est l'une des œuvres les plus emblématiques de la musique occidentale. La Huitième symphonie de Dmitri Chostakovitch, composée dans la seconde moitié de 1943, est marquée du sceau tragique de la guerre et du pessimisme. Pour Hartmut Haenchen, qui est né à Dresde en 1943 et a grandi en Allemagne de l'Est, ce concert revêt une signification personnelle. Il s'inscrit dans un cycle sur le thème « guerre et paix ».*

Uw concert *In Times of War and Peace* in Brussel kadert in een internationaal project waarbij u onder de titel "War & Peace Project" meerdere gebeurtenissen herdenkt die de wereld in de twintigste eeuw een ander gelaat gegeven hebben. Wat houdt dit project in?

In 2014 herdenken we de honderdste verjaardag van Eerste Wereldoorlog, de vijfenzeventigste van de Tweede Wereldoorlog en vijftwintig, jaar geweldloze hereniging van Duitsland. Elk van deze gebeurtenissen heeft wel een afzonderlijk herdenkingsdag, maar ik wilde door middel van de kunst – die zich met het probleem 'oorlog en vrede' intensief bezighouden heeft! – doordringen tot de universaliteit van het fenomeen en een overkoepelend moment van reflectie scheppen over deze drie gebeurtenissen heen. Dit wil ik doen in twintig concerten met verschillende programma's die plaatsvinden in Helsinki, Tokio, Stockholm, Brussel, Kopenhagen, Oslo, Madrid, Amsterdam, Toulouse, Stuttgart, Bergen en Barcelona, en in een reeks van acht voorstellingen van Beethovens opera *Fidelio* in Madrid. Het is trouwens geen concerttournee met één orkest: in elk van die steden werk ik met een orkest van daar. Toen ik het project drie jaar geleden plande, waren de omstandigheden nog heel verschillend. Toch zien we ook vandaag rondom ons – niet enkel in Syrië of Afghanistan maar ook in Europa – een nijpende situatie waaruit blijkt dat we niet voldoende lessen getrokken hebben uit de geschiedenis. Ik probeer door middel van de muziek mensen bewust te maken dat we in een precaire situatie leven. Ieder voor zich,

Votre concert *In Times of War and Peace* à Bruxelles s'inscrit dans le cadre d'un projet international où, sous le titre de « War & Peace Project », vous commémorez plusieurs événements qui ont changé la face du XXe siècle. En quoi consiste ce projet ?

En 2014, nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale, le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale et 25 ans de réunification pacifique de l'Allemagne. Il est vrai que chacun de ces événements a son propre jour de commémoration, mais j'entends toucher à l'universalité du phénomène par le truchement de l'art – qui s'est occupé intensivement du problème « guerre et paix » ! – et créer un moment commun de réflexion sur ces trois événements. Je prévois de réaliser ce projet avec vingt concerts qui proposeront plusieurs programmes et auront lieu à Helsinki, Tokyo, Stockholm, Bruxelles, Copenhague, Oslo, Madrid, Amsterdam, Toulouse, Stuttgart, Bergen et Barcelone. À ces concerts s'ajoutera une série de huit représentations de l'opéra *Fidelio* de Beethoven à Madrid. Il ne s'agira cependant pas d'une tournée de concerts avec un seul orchestre : dans chaque ville, je travaillerai avec un orchestre local. Lorsque j'ai planifié ce projet voici trois ans, le contexte était très différent. Aujourd'hui, nous observons autour de nous – et cela pas seulement en Syrie ou en Afghanistan mais aussi en Europe – une situation explosive, montrant que nous n'avons pas tiré tous les enseignements de l'histoire. À travers la musique, je m'attache à faire prendre conscience aux hommes de la précarité dans laquelle ils vivent. Chacun d'entre nous, avec ses propres moyens, se

met zijn eigen middelen, moet zijn steentje bijdragen aan de vrede en aan het vredevolle samenleven.

En welke werken hebt u daarvoor uitgekozen?

Wel, dit resulteert in meerdere, tamelijk ongebruikelijke programma's. Eén ervan koppelt bijvoorbeeld Bernd Alois Zimmermanns *Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne* aan Schuberts *C-Dur-symfonie, die 'Grosse'*, maar ook Martinů's *Lidice* of Karl Amadeus Hartmanns *Concerto funèbre* zit erin, gekoppeld aan Haydns *Die Schöpfung*. Ook in Beethovens *Missa solemnis* zijn oorlog én vrede aan de orde; het gaat hier dan wel meer om de innerlijke vrede, terwijl de oorlogsscène haast volledig uitgewerkt is als in een opera. Maar het meest ongebruikelijke programma – en dit is trouwens wat ik in Brussel zal brengen – is de combinatie van Beethovens *Vijfde symfonie*, de 'Noodlotssymfonie', met Sjostakovitsj's *Achtste symfonie*, de 'Stalingradsymfonie'.

Hoe passen deze symfonieën in de thematiek van uw project?

Deze twee werken tegenover elkaar plaatsen vind ik heel spannend. Beide werden gecomponeerd tegen een achtergrond van oorlog. Sjostakovitsj componeerde zijn *Achtste symfonie* in 1943, nadat hij de zege van het Rode Leger bij Stalingrad had vernomen, een zege die de oorlog een andere wending gaf. Toch is dit geen overwinningmuziek; het lijden van de bevolking in Stalingrad tijdens de belegering van de Duitse troepen is steeds de ondertoon. Bij Beethoven ligt het enigszins anders. Al voor zijn *Derde symfonie* had Beethoven het titelblad met de opdracht aan Napoleon vernietigd toen hij vernam dat deze

doit de contribuer à la paix et à une vie sociale harmonieuse.

Dans cette perspective, quelles œuvres avez-vous choisies ?

J'ai composé plusieurs programmes assez inhabituels. L'un d'entre eux associe, par exemple, *Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah*

Hartmut Haenchen startte zijn loopbaan in het vroegere Oost-Duitsland. Zijn benoeming als directeur van de Nederlandse Opera (1986-1999) en als eerste dirigent van het Nederlands Filharmonisch orkest (1986-2000) betekende een nieuw begin. Bij DNO Amsterdam bracht hij onder meer *Tannhäuser* (Wagner), *Capriccio* (Strauss). Vervolgens dirigeerde hij *Der fliegende Holländer* (Wagner) en *Die Soldaten* (Zimmerman). Zijn interpretatie van Wagners' *Ring*, in een regie van Pierre Audi, werd opgenomen op cd en dvd. Naast bekroonde cd-opnamen publiceerde hij ook over Wagner en Mahler. Sinds 2009 brengt hij samen met het Symfonieorkest van de Munt een serie concerten gewijd aan Mahler. Daarnaast dirigeerde hij *Parsifal* (Wagner) en *Król Roger* (Szymanowski).

La carrière d'Hartmut Haenchen a débuté dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Elle a amorcé un nouveau départ lorsqu'il est devenu directeur musical du Nederlandse Opera (1986-1999) et premier chef du Nederlands Filharmonisch Orkest (1986-2002). Il y a récemment dirigé Tannhäuser (Wagner) et Capriccio (Strauss). Ont suivi les productions Der fliegende Holländer (Wagner) et Die Soldaten (Zimmerman). Son Ring, dans une mise en scène de Pierre Audi, a paru sur CD et DVD. En plus de nombreux CD primés, il a publié d'importantes études sur Wagner et Mahler. Au pupitre de l'Orchestre symphonique de la Monnaie, il dirige depuis 2009 une série de concerts consacrés à Mahler. Il a aussi assuré la direction musicale de Parsifal (Wagner) et Król Roger (Szymanowski).

deux œuvres. L'une et l'autre ont vu le jour dans le contexte d'une guerre. Chostakovitch a composé sa *Huitième symphonie* en 1943 lorsque parvint, de Stalingrad, l'annonce de la victoire de l'Armée rouge qui imprimait un nouveau tournant à la guerre. Ce n'est pourtant pas une musique triomphale, car elle ne cesse d'évoquer la souffrance de la population de Stalingrad à la suite du blocus des troupes allemandes. Chez Beethoven, il n'en va pas tout à fait de même.

veldheer niet was wie hij had gehoopt! De *Vijfde symfonie* begint met het lijden van het volk onder de napoleontische oorlogen, maar verzinnebeeldt nadien de grote stap voorwaarts van de mensheid. Hoewel Beethovens *Vijfde* en Sjostakovitsj's *Achtste* allebei beginnen in dezelfde toonaard van c-moll en eindigen in C-Dur, zijn ze totaal verschillend. Beethoven straalt een groot optimisme uit, gelooft erin dat de mens uit de tegenslagen van het noodlot een positieve kracht kan ontwikkelen en dat het Goede in de wereld kan overwinnen, terwijl uit Sjostakovitsj's fletse C-Dur aan het einde helemaal geen overwinningsspreuk maar eigenlijk zelfs een duidelijke resignatie, uiteraard onder invloed van de ervaringen die de componist had met het stalinistische systeem. Als je al kan zeggen dat in beide werken de thematiek 'van tragedie naar triomf' zit, dan valt die triomf bij Sjostakovitsj toch wel heel klein uit: er rest slechts een sprankeltje hoop... In beide gevallen gaat het over de verwerking van de slagen van het 'noodlot', die niet door God of welke macht dan ook worden toegebracht, maar door de mens zelf. Voor mij is het noodlot iets wat we zelf in handen hebben. Dit geldt sowieso voor alles wat verband houdt met oorlog en vrede. Er bestaat geen hogere macht die ons een oorlog opdringt; oorlog is iets wat mensen zichzelf aandoen.

Beethovens *Vijfde symfonie* is een van de bekendste werken van het repertoire, maar schrikt dirigenten blijkbaar af...

Er wordt al eens beweerd dat Beethovens *Vijfde* een vaak gespeeld werk is. Niets is minder waar. Het is één van de bekendste stukken uit het symfonische repertoire en net daarom wordt het maar zelden uitgevoerd. Ik moet eerlijk toegeven dat deze symfonie voor elke dirigent een toetssteen is, en daarom wagen slechts weinigen er zich nog aan. Ik heb me zoals steeds eerst met de bronnen beziggehouden. Nadat je Beethovens handschrift, dat erg moeilijk te lezen is, ontcijferd hebt, moet je de muzikale structuur zo interpreteren dat ze ook speelbaar wordt. Het is voor het orkest een erg delicaat en gecompliceerd stuk, maar ik ken het Symfonieorkest van de Munt en vertrouw er op dat ze mij zullen volgen.

En ook Sjostakovitsj's *Achtste symfonie* is geen gemakkelijke muziek...

Sjostakovitsj laat de uitvoerder vaak in het ongewisse omdat hij zo spaarzaam is met aanwijzingen in zijn partituren, spaarzamer dan Brahms zelfs! Ik heb aan dit stuk kunnen werken met Yevgeny Mravinsky, de dirigent die het werk in 1943 gecreëerd heeft. Hij bracht me veel bij over Sjostakovitsj's wen-

Déjà dans sa *Troisième symphonie*, Beethoven avait supprimé la page de titre, avec une dédicace à Napoléon, après avoir appris que ce chef de guerre n'était pas celui qu'il espérait être ! Sa *Cinquième symphonie* s'ouvre sur la souffrance du peuple durant les guerres napoléoniennes, mais elle symbolise ensuite la grande avancée de l'humanité. Du reste, bien que toutes deux s'ouvrent dans la tonalité d'*ut* mineur et se referment en *ut* majeur, elles n'en sont pas moins tout à fait différentes. Beethoven fait rayonner un grand optimisme : il croit en effet qu'en réaction aux coups ingrats du sort, l'homme peut développer une force positive et faire triompher le Bien dans le monde. En revanche, à la fin de la symphonie en *ut* majeur de Chostakovitch, il n'est aucunement question d'ivresse de la victoire, mais plutôt d'une résignation manifeste, marquée par les épreuves que le compositeur a vécues sous le système stalinien. Si tant est que la progression « de la tragédie vers le triomphe » inscrit une thématique commune aux deux œuvres, chez Chostakovitch, la dimension triomphale se réduit à un très faible espoir... Dans les deux cas, il s'agit d'une réflexion sur les coups du « destin », qui ne sont pas infligés par Dieu ou par quelque puissance que ce soit, mais par l'homme lui-même. Pour moi, le destin est entre nos mains. Cela vaut d'ailleurs pour tout ce qui touche à la guerre et à la paix. Il n'y a pas de puissance supérieure qui nous précipite dans une guerre : la guerre est quelque chose que les hommes s'infligent à eux-mêmes.

La *Cinquième symphonie* de Beethoven est l'une des œuvres les plus connues du répertoire, mais apparemment elle effraie les chefs d'orchestre...

On dit que la *Cinquième symphonie* de Beethoven est une œuvre fréquemment jouée. Rien n'est moins vrai. C'est l'une des pièces les plus connues et c'est pourquoi elle n'est que rarement exécutée. Je dois honnêtement reconnaître que, pour chaque chef d'orchestre, cette symphonie est une pierre de touche, et c'est la raison pour laquelle rares sont ceux qui s'y risquent encore. Je me suis comme toujours d'abord occupé des sources. Après avoir décrypté le manuscrit de Beethoven, qui est très difficile à lire, il faut interpréter la structure musicale de façon à la rendre jouable. Pour l'orchestre, c'est une pièce très délicate et compliquée, mais je connais l'Orchestre symphonique de la Monnaie et j'ai entièrement confiance en lui.

Et la *Huitième symphonie* de Chostakovitch n'est pas facile non plus...

Chostakovitch plonge souvent l'interprète dans l'incertitude parce qu'il est très parcimonieux avec

sen en bedoelingen. Maar ik had ook het geluk om de componist zelf tweemaal te kunnen spreken. De informatie die ik uit die ontmoetingen haalde, is me nu nog steeds kostbaar, omdat ze antwoord geeft op een aantal belangrijke vragen die de partituur niet beantwoordt. Het tempo bijvoorbeeld staat niet altijd goed aangegeven. Toen ik Sjostakovitsj vroeg of zijn metronoomgetallen in de partituur wel juist zijn, antwoordde hij dat je je niet mag blindstaren op getallen, maar dat je het tempo vanzelf zult vinden als je uitdrukt wat hij bedoeld heeft. In de eerste beweging is de vraag naar het tempo heel pertinent, maar in de *Toccata* is het duidelijk dat het om een mechanisch tempo gaat: hier heerst een scherp contrast tussen de vrijere emotionele expressies en het onverbidde-lijk strenge tempo van wat hij de “oorlogsmachine” noemde. Bovendien bevestigde Sjostakovitsj me dat de finale geen triomf is: niet de ‘vrede’ of de ‘overwinning’ primeren hier, wel het feit dat er opnieuw hoop bestond op een leven waarin de goede waarden weer naar boven kunnen komen. In deze symfonie staat niet de oorlog in het middelpunt, maar het menselijke leed, de hoop en de verwachting...

Opgetekend door RP

les didascalies de ses partitions, plus encore que Brahms ! J’ai eu la chance de pouvoir travailler cette œuvre avec Yevgeny Mravinsky, le chef d’orchestre qui l’avait créée en 1943. Il m’a beaucoup parlé de Chostakovitch, de ses souhaits et intentions, mais j’ai aussi eu le bonheur de m’entretenir à deux reprises avec le compositeur. L’information que j’ai recueillie à l’occasion de ces rencontres me sont encore toujours précieuses, parce qu’elle répond à une série de questions importantes que la partition laisse en suspens. Par exemple le tempo, qui n’est pas toujours bien indiqué : à ma question de savoir si les valeurs métronomiques de la partition étaient bien justes, Chostakovitch a répondu qu’il ne fallait pas se fier aveuglément à des chiffres, mais qu’il s’agissait de trouver soi-même le tempo pour exprimer ce qui doit l’être. Dans le premier mouvement, la question du tempo est très pertinente, mais dans la *Toccata*, il s’agit à l’évidence d’un tempo mécanique : ici règne un vif contraste entre les expressions émotionnelles subjectives et le tempo inexorablement sévère, ce qu’il appelait la « machine de guerre ». Il me confirma aussi que pour lui le finale n’avait rien d’un triomphe : ce ne sont pas la paix ou la victoire qui priment ici, mais bien une nouvelle lueur d’espoir en un avenir où les bonnes valeurs reprendraient le dessus. Dans cette symphonie, ce n’est pas la guerre qui est centrale, mais bien la souffrance humaine, l’espoir et l’attente...

Propos recueillis par RP

LET’S CONCERT!

-18
JAAR/ANS

Voor kinderen en tieners is de kennismaking met een groot orkest een onvergetelijke ervaring. Elke volwassene kan bij aankoop van een ticket iemand die jonger is dan 18 jaar gratis meebrengen naar een concert van het Symfonieorkest van de Munt.

Reserveren verplicht via | *Réservation obligatoire au* +32 (0)2 229 12 11

Pour un enfant ou un adolescent, la découverte d’un grand orchestre est inoubliable. Chaque adulte peut faire profiter un jeune de moins de 18 ans d’une place gratuite en l’accompagnant à un concert de l’Orchestre symphonique de la Monnaie.

Concert | *Concert*
IN TIMES OF WAR AND PEACE
Ludwig van Beethoven, Dmitry Shostakovich

Productie | *Production* De Munt | *La Monnaie*
Copresentatie | *Coprésentation* Bozar Music

9 november | *novembre* 2014 20:00
Paleis voor Schone Kunsten | *Palais des Beaux-Arts*

Muzikale leiding | *Direction musicale* Hartmut Haenchen

Symfonieorkest van de Munt | *Orchestre symphonique de la Monnaie*

Programma | *Programme*
Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr.5 in c-moll, op.67 (1807-1808)

Dmitry Shostakovich
Symphonie Nr.8 in C minor, op.65 (1943)

Inleiding een half uur vóór het concert | *Introduction une demi-heure avant le concert*

Tickets | *Tickets*
€40 – €30 – €25 – €12

www.demunt.be | *www.lamonnaie.be* – +32 (0)2 229 12 11

Concert / Concert

© Marco Borggreve

Concert | *Concert*
RAISON ET SENTIMENTS
Gabriel Fauré, Hector Berlioz, Maurice Ravel, Claude Debussy

Productie | *Production* Bozar Music
Copresentatie | *Coprésentation* De Munt | *La Monnaie*

16 november | *novembre* 2014 20:00
Paleis voor Schone Kunsten | *Palais des Beaux-Arts*

Muzikale leiding | *Direction musicale* Robin Ticciati

Mezzo Elina Garanča

Koninklijk Concertgebouworkest

Programma | *Programme*
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite pour orchestre, op.80 (1898)

Hector Berlioz
La Mort de Cléopâtre, scène lyrique, H.36 (1829)

Maurice Ravel
Falses nobles et sentimentales, pour orchestre (1912)

Claude Debussy
La Mer, trois esquisses symphoniques (1905)

Tickets | *Tickets*
€88 – €66 – €46 – €22

www.bozar.be – tickets@bozar.be – +32 (0)2 507 82 00