

Una Donna, een programma met Ekaterina Levental

Programma

Claude Debussy (1862-1918)

Ariettes oubliées (1886/1887) Arr. David Walter

-C'est l'extase langoureuse

-Il pleure dans mon cœur

-L'ombre des arbres

-Chevaux de Bois

-Green (Aquarelle)

-Spleen (Aquarelle)

sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Albert Roussel (1869-1937)

Divertissement (1905)

fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Maurice Ravel (1875-1937)

Shéhérazade (1923) (arr. Arie Boers)

-Asie

-La flûte enchantée

-L'indifférent

sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Pauze

Franz Schubert (1797-1828)

Der Hirt auf dem Felsen D965 (1828)

sopraan-klarinet-piano

Giaochino Rossini (1792-1868)

Cruda sorte! Amor tiranno! (1813) (arr. David Walter)

sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Vier aria's uit opera's. Arr. Arie Boers en David Walter

-Uit *Così fan tutte*: Una donna

-Uit *Don Giovanni*: Batti, batti

-Uit *Idomeneo*: Se il padre perdei

-Uit *Die Zauberflöte*: Der hölle Rache

Ekaterina Levental (foto Eric Brinkhorst)

Toelichting

Ariettes oubliées is een liederencyclus voor zang en piano van **Claude Debussy**, gebaseerd op een gedicht van Paul Verlaine. De poëzie van Paul Verlaine was van grote invloed op Debussy: beiden lieten zich inspireren door subtiliteit en nuance. Deze verzameling liederen zet de toon voor alle toekomstige vocale composities van Debussy in termen van ritme, harmonie, toon, kleur en aandacht voor poëtische details.

Onmiskénbaar Frans en toch met een geheel eigen en onnavolgbaar idioom is de muziek van **Albert Roussel**. Zijn frisse *Divertissement* werd op 10 april 1906 ten doop gehouden door de Société des Instruments à Vent. Het pittige begin heeft de aanduiding *animé*. Dit gaat over in een *lent*, met een fraaie fluitsolo voorzien van de aanduiding *dolce*. Opnieuw verlevendigt de muziek tot een *animé* en opnieuw komt het geheel tot rust in het afsluitende *lent*. Het *Divertissement* van Roussel is het enige instrumentale werk in dit programma.

Shéhérazade van **Maurice Ravel** was bedoeld als een eerbetoon aan Rimski-Korsakov en diens symfonisch gedicht 'Sheherazade'. Maurice Ravel bundelde drie teksten uit een verzameling gedichten van de schrijver Tristan Klingsor - geïnspireerd door *Duizend-en-een-nacht* - in drie orkestliederen. Deze liederen waren het eerste grote succes van de componist. Wij voeren deze liedcyclus uit in een prachtig arrangement van *David Walter*.

Een van **Schuberts** laatste liederen, geschreven in 1828, een maand voor zijn dood, is *Der Hirt auf dem Felsen* (De herder op de rots). Het lied is geschreven voor sopraan, piano en klarinet. Het lied bevat teksten van twee verschillende dichters, Wilhelm Müller (eerste 4 strofen) en Karl August Varnhagen von Ense (laatste strofen). In tegenstelling tot zijn andere liederen is er in *Der Hirt auf dem Felsen* naast de piano een tweede instrument, de klarinet, toegevoegd. De inhoud van het eerste deel van het lied gaat over een eenzame herder op de top van een berg. Het tweede deel gaat over eenzaamheid, een verloren liefde en wanhoop van de hoofdpersoon. Het derde deel opent een venster naar hoop op een volgend leven.

De aria *Cruda sorte!* is afkomstig uit **Rossini's** opera *l'Italiana in Algeri*. Deze opera is een zogenaamde 'reddingsopera'. Een opera die gaat over een mooie jonge vrouw die wordt ontvoerd en gevangen genomen om vervolgens martelingen en de dood onder ogen te zien. Dat wil zeggen, totdat haar heldhaftige minnaar opduikt en haar redt. In de aria *Cruda sorte!* bezingt zij haar gruwelijk lot.

In het laatste programmaonderdeel klinken vier overbekende aria's van **Mozart**, de geniale operacomponist. Het programma sluit af met de aria *Der hölle Rache*, de overbekende en halsbrekende coloratuuraria uit de opera *Die Zauberflöte*.

Connectie

Ekaterina over haar connectie met de werken in dit programma.

In dit programma met iconische werken voor de stem staat het verlangen centraal. Alle werken zijn stuk voor stuk ijkpunten in het zangrepertoire. Ook zijn ze technisch grensverleggend en theateraal zeer uitdagend. En alle tonen ze ook een vrouw, **Una Donna**, en haar verlangen naar iets essentieels in haar leven.

De sensuele symbolische poëzie van Verlaine inspireerde **Debussy** tot een van de mooiste liedcycli uit de zangliteratuur: *De Ariettes oubliées*. Deze liederencyclus zal als voorbeeld gaan dienen voor veel van zijn toekomstige liederen. In al deze liederen wordt het verlangen in al haar diepte, subtiliteit en nuance verklankt en tastbaar. Het was voor die tijd baanbrekend om zo intens te schilderen met klank.

Ravel's *Shéhérazade* is een standaardwerk in het zangrepertoire, maar ontstond uit de plannen voor een orkestwerk. Ravel, een uitmuntend instrumentator, weet als geen ander een stem te laten baden in een exotische droomwereld vol fantasie, oriëntalisme en intensiteit.

'In **Schubert** leeft een 'Goddelijke vonk', zei Beethoven. Die vonk is onmiskénbaar hoorbaar in een van Schuberts laatste liederen. In *Der Hirt auf dem Felsen* wordt de uitvoerenden de mogelijkheid geboden om een breed scala aan gevoelens en emoties in klank uit te drukken.

Ons programma eindigt met een kleurrijke waaier van verschillende en zeer bekende opera aria's van **Mozart** en **Rossini**. Emoties als lotsbestemming, liefdesverlangen, pijn, hoop, woede en wraak passeren op meeslepende wijze de revue. Het programma eindigt met de bekendste en meest gevreesde opera aria aller tijden *Der Hölle Rache*, een adembenemende afsluiting voor zowel het publiek als de uitvoerder.

Voor Ekaterina vormt dit programma een ware *Tour de Force*. Met plezier werpt zij zich in de strijd op zoek naar zichzelf, haar eigen verlangens, haar drijfveren, expressie en verbinding met de composities, de componisten en het

publiek.

En...u bent een getuige van deze symbiose.