EUTERPE CONCERT

PROGRAMMA BOEKJE 04

Beatrice Berrut

DONDERDAG
27 MAART 2025
KORTRIJK

www.euterpevzw.be

www.facebook.com/concertenEuterpe

DONDERDAG
27 MAART 2025
KORTRIJK

Beatrice Berrut piano

CONCERTSTUDIO
CONSERVATORIUMPLEIN 1
KORTRIJK

SPONSORS

HOOFDSPONSORS

Fonds Baron Jean-Charles Velge
Drukkerij INNI group
Brouwerij Omer Vander Ghinste
KU Leuven - Campus Kulak
Proximus
Rotary Kortrijk
Lions Club Kortrijk
Boes & Verrue, bedrijfsrevisoren & accountancy

SPONSORS

N.V. Etabl. Joseph Soubry, deegwaren en bloem
Wijnen De Clerck
Piano's Maene
Kurt Govaerts, bedrijfsconsultancy
Florist Vercamer
DOgraphicDesign.be, visuele communicatie

VRIENDEN VAN EUTERPE

Isabelle Bockaert, Philippe De Jaegere, Chantal Ide-Bosteels, Arnoud Priem, Francis en Denise Verstraete

Onze sponsors en mecenassen, die u hierboven terugvindt, scharen zich op overtuigde wijze achter de missie en de waarden van Euterpe. Dankzij hun steun en grote interesse kan Euterpe zich ten volle wijden aan het concreet uitbouwen van haar artistiek concept.
Onze concerten worden eveneens gesteund door het Stadsbestuur van Kortrijk.

PROGRAMMA

Paul Dukas (1865-1935) / Beatrice Berrut
L' Apprenti Sorcier 11′

Pyotr Ilitch Tsjaikovski (1840-1893) / Pavel Pabst (1854-1897)
Concertparafrase op Doornroosje 7′

Gustav Mahler (1860-1911) / Beatrice Berrut
Adagietto uit de 5de Symfonie 8′

Camille Saint-Saëns (1835-1921) / Franz Liszt (1811-1886)
Danse Macabre op. 40 10′

PAUZE

Beatrice Berrut (°1985)
Untold Tales 16′
I. La marâtre bienveillante / Caring Stepmother
II. La sirène bipolaire / Bipolar Mermaid
III. Elle n'a pas attendu son baiser pour se réveiller / She didn't wait for his kiss to wake up

Igor Stravinsky (1882-1971) / Guido Agosti (1901-1989)
L'Oiseau de Feu 13′
I. Danse infernale du roi Kastcheï
II. Berceuse
III. Finale

Het boeket van bloemist Vercamer voegt kleur toe aan jullie applaus.

UITVOERDER

Beatrice Berrut

De Zwitserse pianiste en componiste Beatrice Berrut was Associate Artist 2023 van de Festivals de Wallonie en is door de Irish Times omschreven als 'een artieste die zich in alle stilte onthult in meerdere lagen van genialiteit en schoonheid' en als 'een opmerkelijke muzikante in elke categorie, die elektriserende uitvoeringen heeft gegeven van de werken van Chopin en Bach'. Geïnspireerd door Mahlers uitspraak dat 'traditie niet de aanbidding van as is, maar het behoud van vuur', is ze een gedurfde muzikante die graag parafrases schrijft van belangrijke werken uit de muziekliteratuur (zoals Arnold Schönbergs 'Verklärte Nacht'). Haar dynamische werk als solist, componist, arrangeur en artistiek leider van het door haar opgerichte festival in Zwitserland 'Les Ondes' heeft haar gepositioneerd als een culturele visionair op de Europese artistieke scene.

Haar avonturen brachten haar als soliste op grote Europese podia met orkesten zoals het English Chamber Orchestra tijdens een Mozart-tournee met stops in de Cadogan Hall in Londen en de Victoria Hall in Genève. Zij heeft ook opgetreden in uitverkochte concerten die live werden uitgezonden door de Duitse radiozender NDR in de Hannover Staatsoper met het Niedersächsisches Staatsorchester onder leiding van de legendarische dirigent Mario Venzago en zij heeft recitals gegeven met haar transcripties van Mahler-symfonieën op beroemde podia zoals het Konzerthaus in Wenen en de Wigmore Hall in Londen. Haar capaciteiten om Mahlers titanenorkest om te zetten in rijke, weelderige pianopartituren worden zeer gewaardeerd door haar collega's en de pers, zoals deze regels uit de krant Le Monde getuigen: 'Haar behandeling van Gustav Mahlers symfonieën bestaat uit het transformeren van het massieve goud van het orkest in het vloeibare goud van de piano.'

Haar opnames putten uit de erfenis van Europese spiritualiteit en mystiek, waarbij ze het uitgestrekte landschap van muziek van componisten als Bach en Liszt verkent om ruimtes te creëren waar luisteraars kunnen samenkomen rond een gedeelde ervaring. Haar bekroonde discografie en haar nieuwe samenwerking met het Franse label La Dolce Volta kregen veel aandacht in de media en hebben er in grote mate aan bijgedragen dat ze is uitgegroeid tot een toonaangevende artieste in de Europese muziekwereld. Hierdoor werd ze uitgenodigd voor interviews en trad ze op in televisieprogramma's zoals het nieuws van Deutsche Welle, het culturele programma van TV 5 Monde, Victoires de la Musique van France 3, RTS, Classic FM en ARTE.

Beatrice is ervan overtuigd dat er alleen goede en slechte muziek bestaat en is thuis in verschillende compositorische genres. Ze kreeg opdrachten om werken te schrijven voor zowel klassieke muziekseries als films. Haar muziek is geworteld in de Europese traditie - met een bijzonder vleugje Ravel en kleuren dicht bij Skrjabin voor hun duivelse virtuositeit - en vermengt zich met de etherische invloeden van het Amerikaanse minimalisme en de heroïsche retoriek van filmmuziek. Haar creativiteit heeft er ook toe geleid dat ze muziek van MUSE en Walt Disney-klassiekers heeft omgevormd tot virtuoze pianostukken. Zoals Mark Twain zou hebben gezegd: Ze wisten niet dat het onmogelijk was, dus deden ze het!'

Beatrice is zowel een beeldenstormer als een vurig verdediger van de klassieke traditie. Haar verlangen om klassieke muziek te democratiseren en de grenzen tussen genres te overschrijden, bracht haar ertoe haar eigen festival op te richten, waar concerten van traditionele klassieke muziek samengaan met klezmer, jazz en flamenco.

www.beatriceberrut.com

INTERVIEW

Beatrice Berrut over haar nieuwe cd 'ABRACADABRA'

Beatrice Berrut weet van haar piano een echt orkest te maken, het klankmateriaal vorm te geven, een sfeer van diepe poëzie te creëren en ons mee te nemen naar een droomwereld. Haar intense studie van het werk van Liszt voedde haar narratieve vermogen en haar talent als coloriste. De muzikante, die opgroeide midden in de natuur, heeft haar kinderlijke ziel weten te behouden en een verbeelding ontwikkeld die bevolkt wordt door fantastische personages die rechtstreeks uit verhalen lijken te komen. Via de kunst van transcriptie en compositie vertelt ze ons deze verhalen op haar eigen manier, tussen weelde, rillingen en wanorde, waarbij ze niet aarzelt om gangbare conventies te doorbreken.

Het is de wereld van sprookjes die u in dit album wilt vieren.
Hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van uw persoonlijkheid?

Beatrice Berrut: Toen ik opgroeide, maakten ze een groot deel uit van mijn dagelijks leven en dat van mijn zus, niet in het minst voor het slapengaan wanneer we in slaap werden gesust door de verhalen die onze moeder ons vertelde. Walt Disney's tekenfilms voedden ook onze verbeelding. We droomden van betoverde bossen en zwermen mussen die konden zingen en praten. Deze wereld vol charme en tederheid gaf een zeer traditionele visie op man-vrouwverhoudingen weer, waarbij aan elke sekse duidelijk gedefinieerde rollen werden toegekend die mij onverenigbaar leken met de huidige maatschappij. Ik begon te denken dat een klein meisje een ander soort heldin verdient om zich aan te spiegelen. Zo nam ik op een bepaald moment afstand van deze verhalen en richtte me op de fascinerende en buitengewone wereld van Tim Burton.

Het lijkt erop dat u, net als Tim Burton, een voorliefde voor het vreemde ontwikkelt en een voorkeur voor tovenaars in plaats van prinsessen.

Tovenaars lijken mij interessant omdat ze buitengewoon zijn: ze denken niet zoals wij en zien dingen die voor ons onzichtbaar zijn. De macht en kennis die zij in handen hebben is een grote verantwoordelijkheid, waardoor ze voortdurend een keuze moeten maken tussen goed en kwaad. Zo worden hun normen en waarden voortdurend op de proef gesteld. Dat is wat mij fascineert aan hen!

Vandaar uw wens om u te richten op een personage dat zo menselijk en innemend is als de Tovenaarsleerling?

Inderdaad, omdat hij onhandig is. Hij maakt menselijke fouten, gedreven door trots en nieuwsgierigheid probeert hij zijn krachten uit in afwezigheid van zijn meester, met de gevolgen die we allemaal kennen. Dat brengt me terug bij de oefening van transcriptie, waarbij je een werk wijzigt zonder de goedkeuring van de auteur.

Dukas is er niet meer om mijn ijver te beteugelen als ik zijn partituur aanpas voor de piano!

Transcriberen betekent dus een persoonlijk perspectief toevoegen aan een werk dat door iemand anders is geschreven. Is dat niet intimiderend?

Proberen om alle orkestrale pracht op de piano te reproduceren, van het zinderende koper tot de lange strijkerslijnen, is een erg moeilijke oefening. Het is een echte intellectuele, pianistieke en artistieke uitdaging. Maar het is zo stimulerend! Vooral omdat we ons soms laten leiden naar het onbekende en onverwachte paden inslaan.

Je mag niet verlamd raken door het heilige respect voor de oorspronkelijke tekst, zelfs als onze leraren het ons anders hebben geleerd. Grote muziek is zo krachtig dat het de vergetelheid van een crescendo, van een accent of andere kleine compromissen verdraagt. Transcriberen is per definitie godslasterlijk. Ik denk dat ik gewoon van godslastering hou!

Uzelf onderdompelen in de wonderlijke wereld van verhalen nodigt u uit om specifieke, soms flamboyante geluiden te ontwikkelen. Hoe zou u de kleuren in uw werk beschrijven?

Ik heb dit programma een aantal jaar geleden bedacht en het laten rijpen, terwijl ik droomde van een instrument waarmee ik over zeer gevarieerde registers zou beschikken. De grote Bösendorfer leek mij voor de hand liggend omdat hij perfect aan mijn eisen voldoet, met een rijk palet aan klankkleuren die geschikt zijn voor de ontwikkeling van een orkestrale piano.

Toen ik aan deze stukken werkte, had ik voortdurend prachtige klanken in gedachten. De mogelijkheden waren eindeloos, omdat je als pianist je hele leven probeert het orkest na te bootsen!

Uw programma is gericht op ballet, met Pabsts parafrase van Tsjaikovski's Doornroosje en Agosti's transcriptie van Stravinsky's Vuurvogel. In hoeverre is dans een van uw inspiratiebronnen geweest?

Ik heb onlangs meegewerkt aan een show met kunstschaatskampioenen. Een van de choreografieën, die ik op de piano moest begeleiden, was gebaseerd op De Vuurvogel. Dankzij deze ijsschaatsers kon ik me verbinden met de muziek, met de dierlijke kant ervan, de puls voelen, de ritmewisselingen en de helse dimensie. De waanzin die bezit neemt van de lichamen in dit ballet onthult de ongehoorde taal die Stravinsky ontwikkelde. Direct contact met dans is een opwindende ervaring.

En hoe voelt u zich als u de verbluffende finale van De Vuurvogel speelt, gekenmerkt door deze strijkerstremolo's en harpglissandi die zoveel effect veroorzaken in het orkest?

Het is absoluut adembenemend! Ik heb het gevoel dat de ruimte-tijd zich uitstrekt. Het begin van deze finale is een van de mooiste passages in de orkestsuite. Er is een intimiteit die doet denken aan de Brahmsiaanse wereld, met hoornsolo's en ontroerende tederheid te midden van barbaarsheid. Het beklijvende slaapliedje (Berceuse) dat eraan voorafgaat, is de voorbode van een gewelddadige episode, namelijk de dood van koning Kastcheï.

Maar liefde en harmonie zegevieren in het laatste grote deel van de partituur. We worden meegesleurd door het ritme, de versnellingen en de scanderingen. Er moet benadrukt worden dat het op opmerkelijke wijze geschreven is voor piano.

De Vuurvogel is, net als De Tovenaarsleerling en de Danse macabre, gebaseerd op gedichten of op heel specifieke argumenten, zoals een scenario. Scrollen ze door uw gedachten als u deze stukken speelt?

Ik denk er natuurlijk aan, vooral omdat Dukas bijvoorbeeld het gedicht van Goethe letterlijk volgt. We kunnen Fantasia niet negeren! Als ik deze muziek

speel, zie ik de tekenfilm afspelen tot aan de ongelooflijke scène waarin de bezems zich vermenigvuldigen en oncontroleerbaar worden. Deze beelden inspireren onvermijdelijk mijn eigen verhaal.

Sommige pagina's, die ons meevoeren naar angstaanjagende werelden, getuigen van duivelse virtuositeit. Hoe benadert u dit?

Virtuositeit is natuurlijk opwindend als je eenmaal de moeilijkheden overwonnen hebt. Ook ik heb de indruk een meester-tovenaar te zijn, in staat om vonken of ectoplasma's uit een schedel te halen! Maar het kost veel werk om dat gevoel te bereiken!

Dit programma bevat een cyclus van uw eigen compositie die de visie op vrouwen in sprookjes in twijfel trekt. Kunt u ons meer vertellen over deze stukken?

De composities zijn gekoppeld aan de grote beweging die ijvert voor vrouwenrechten. Het opende mijn ogen voor de vrouwelijke modellen die onze opvoeding, onze maatschappij en onze cultuur ons hebben willen opdringen. Zonder per se een activist te zijn, stelt mijn benadering deze modellen, die niet aan mij besteed zijn, in vraag.

In het eerste stuk 'La marâtre bienveillante', wilde ik hulde brengen aan vrouwen van een bepaalde leeftijd die zo teder voor andermans kinderen zorgen. Terwijl zich een kwintool van achtste noten ontvouwt, die het lichte hobbelen van een ouder wordend lichaam voorstelt, horen we lange zinnen die het perspectief van levenservaring symboliseren.

Het tweede stuk 'La sirène bipolaire' is een knipoog naar Ravels Ondine, hoewel ik de nimf Lorelei, zittend op haar rots met uitzicht op de Rijn, in gedachten had. De harmonieën zijn rechtstreeks geïnspireerd door Wagner en Liszt, maar gaan soms over in dissonantie. Het gaat om de emotionele intensiteit van de vrouw die kan schommelen tussen mijmering en woede.

Het derde stuk tenslotte 'Elle n'a pas attendu son baiser pour se réveiller' evoceert de evolutie van een ziel wiens klaagzang we voor het eerst horen. Hetzelfde thema verschijnt dan, anders geharmoniseerd, in een vreemde sfeer, die innerlijke vragen weerspiegelt en uiteindelijk evolueert tot een overwinnigslied dat vervulling

voorstelt. Ik verwijs hiervoor naar het individuatieproces zoals beschreven door de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung, wiens geschriften mij sterk geïnspireerd hebben.

Uw eigen verhalen verwijzen naar psychoanalyse, terwijl de nieuwste verhalen meer luchtige stukken zijn die Harry Potter en Merlijn de Tovenaar oproepen, dankzij de zoete geur van de kindertijd.

Ik wilde dit programma afsluiten met deze twee stukken omdat ze mij raken. Ik heb een enorme bewondering voor de gebroeders Sherman en John Williams. Het geeft mij ook de kans om het genre filmmuziek te vieren, dat mij steeds meer interesseert en ik tijdens de Covid-periode ook heb bestudeerd. Dit laat ook meteen toe om Paul Dukas en John Williams met elkaar te verbinden, want ze verwijzen beide naar de tovenaarsleerling. Een geweldige manier om de cirkel rond te maken!

Tip voor de muziekliefhebbers

Podium Klassiek is een tv-programma van de NTR en wordt iedere zondag om 18:15 uitgezonden op NPO 2. Het programma omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek of jazz. Er is in dit programma veel ruimte voor jong talent en live optredens van topmusici.

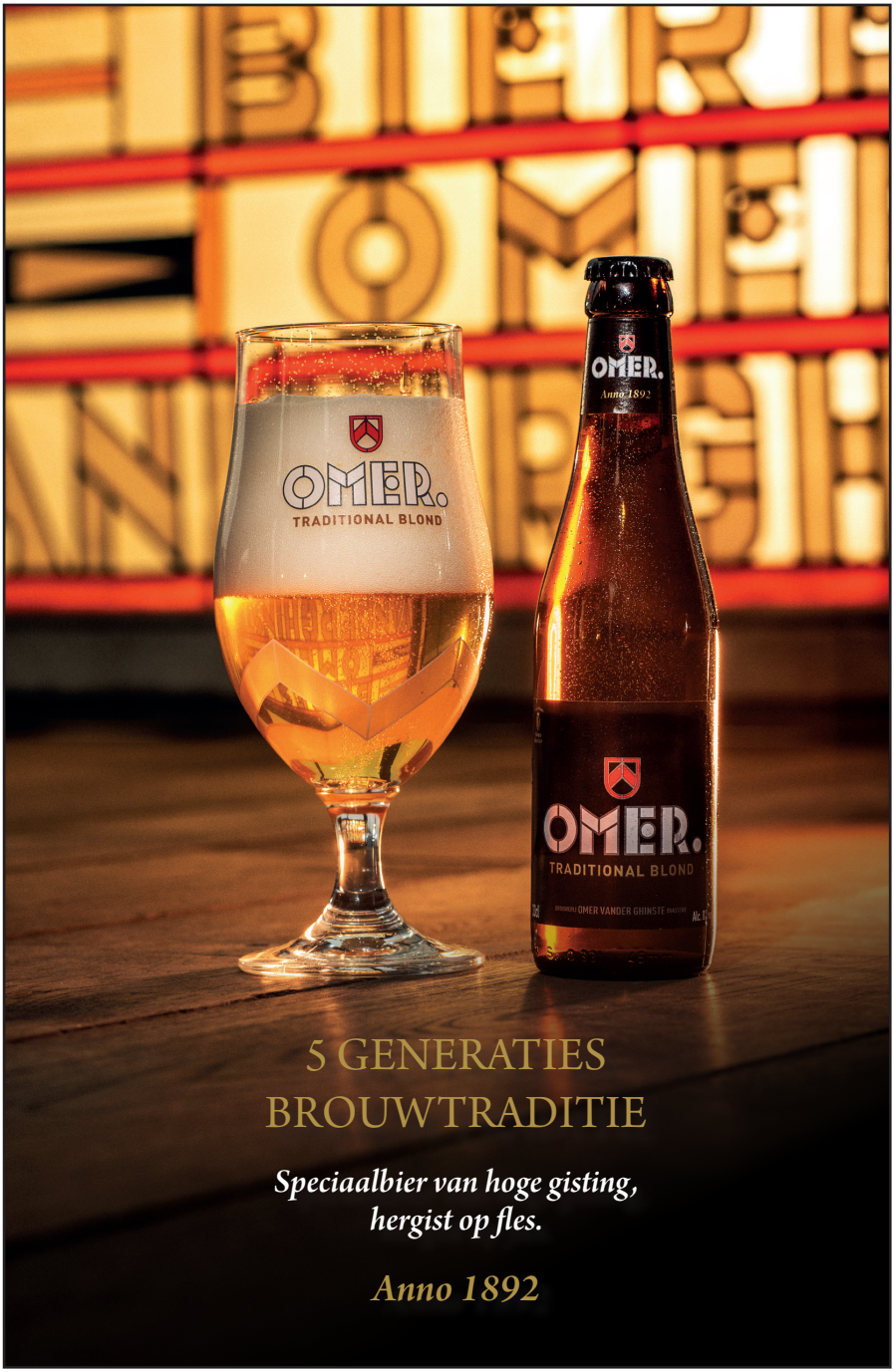
Dit programmaboekje wordt gesponsord door de digitale drukkerij

group

print . ticket . publishers

Industrielaan 5 - 8501 Heule

www.innigroup.com



5 GENERATIES BROUWTRADITIE

Speciaalbier van hoge gisting, hergist op fles.

Anno 1892

WIJNEN DE CLERCK

kwalitatief selectief sinds 1972

Wijnen De Clerck - Bissegemsestraat 65 - 8501 Heule (Kortrijk)
T. 056 35 65 11 - info@wijnendeclerck.be - **webshop** www.wijnendeclerck.be

BEZOEK ONS OP:
www.euterpevzw.be
www.facebook.com/concertenEuterpe

EUTERPE

Christian Vereecke
Rita Hocke-Boedts
Bart Flamée
Kristof Boucquet
Sarah Vandemoortele
Jo Libeer
Adrien Billiet
Aran Lamaire

Vrijdag 16 mei 2025 om 20u
in de Concertstudio van het Muziekcentrum te Kortrijk

Turicum Quartet
Jiska Lambrecht viool
Karolina Miskowiec viool
Amir Liberson altviool
Maura Rickenbach cello

Programma:
Werken van W.A. Mozart, E. Schulhoff, F. Schubert en B. Bartók

Website:
www.turicumquartet.com