

The background of the entire image is a pattern of concentric circles, creating a ripple effect that draws the eye towards the center. The circles are thin and light gray, set against a slightly darker gray background.

ALL THESE LIGHTED THINGS

PROKOFIEV OGONEK RAVEL

**ANTWERP SYMPHONY
ORCHESTRA**

ELIM CHAN

α

MENU

TRACKLISTING

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)

ROMEO AND JULIET, SUITE NO.2

1	I. Montagues and Capulets	5'05
2	II. The Young Juliet	4'12
3	III. Friar Laurence	2'39

ROMEO AND JULIET, SUITE NO.1

4	V. Masks	1'56
5	VI. Romeo and Juliet	7'15
6	VII. Death of Tybalt	4'48

ROMEO AND JULIET, SUITE NO.2

7	V. Romeo and Juliet Before Parting	7'54
8	VII. Romeo at Juliet's Grave	5'57

ELIZABETH OGONEK (* 1989)

ALL THESE LIGHTED THINGS

9	I. Exuberant, playful, bright	4'51
10	II. Gently drifting, hazy	4'33
11	III. Buoyant	4'55

MAURICE RAVEL (1875-1937)

DAPHNIS ET CHLOÉ, SUITE NO.2

12	I. Lever de jour	6'06
13	II. Pantomime	6'02
14	III. Danse générale	4'40

TOTAL TIME: 71'07

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

ELIM CHAN

FIRST VIOLIN

LISANNE SOETERBROEK, KRISTIE SU, MARIA KOUZNETSOVA, CHRISTOPHE MOURGUIART, MONA VERHAS, FILIPE COSTA RAPOSO, NANA HIRAIIDE, YUKO KIMURA, LAIE LEE, MĀRA MIKELSONE, NATALIA TESSAK, MINORI YAMATO, VERÓNICA COSTA, GABRIELE FILIBERTO GALLERI, ANNIJA KOLERTA, LAURA SÁNCHEZ LARÍN, ARIA TRIGAS, ELLA VAN DER MESPEN

SECOND VIOLIN

ORSOLYA HORVATH, LINDE VERJANS, LIESBETH KINDT, LIN MU, MARJOLIJN VAN DER JEUGHT, MAARTJE VAN EGGELEN, FREDERIC VAN HILLE, CISKA VANDELANOTTE, HANNEKE VERBUEKEN, ZOFIA HUTNIK, TETIANA KOICHURENKO, LIA MANCHÓN MARTÍNEZ, SABINE TORRICO - POIESZ

VIOLA

SANDER GEERTS, AYAKO OCHI, ELAINE NG, NATALIA BUGA, WU DI, DINO DRAGOVIC, MARIJA KRUMES, KRZYSZTOF KUBALA, LISBETH LANNIE, ROMAIN MONTFORT, AUDINGA MUSTEIKYTĚ, JASMIEN VAN HAUTHEM

CELLO

RAPHAEL BELL, MARC VOSSSEN, OLIVIER ROBE, DIETER SCHÜTZHOFF, BIRGIT BARREA, DIEGO LIBERATI, MARIA MUDROVA, WYTSKE HOLTROP, CASPAR WESTERMAN

DOUBLE BASS

IOAN BARANGA, VLAD RAȚIU, JAROSLAW MROZ, TADEUSZ BOHUSZEWICZ, JULITA FASSEVA, JEREMIUSZ TRZASKA, NASSIM ATTAR, NATACHA SAVE

FLUTE

ALDO BAERTEN, EDITH VAN DYCK, CHARLÈNE DESCHAMPS, PETER VERHOYEN

OBOE

LOUIS BAUMANN, SÉBASTIEN VANLERBERGHE, DIMITRI MESTDAG

CLARINET

NELE DELAFONTEYNE, BENJAMIN DIELTJENS, RAÛL VERDÚ SELLÉS, BENOÎT VIRATELLE

BASSOON

OLIVER ENGELS, GRAZIANO MORETTO, JUAN RUIZ BANDOUX, TOBIAS KNOBLOCH

FRENCH HORN

MICHAELA BUZKOVA, ELIZ ERKALP, KOEN COOLS, JEAN-BAPTISTE HUMBERT, KOEN THUIS, REINDERT GEIRNAERT, YURA MANDZIY

TRUMPET

ALAIN DE RUDDER, SANDER KINTAERT, LUC VAN GORP, ARNE VAN EENOO

TROMBONE

WIM LAURYSSSEN, ADRIÁN CASTRO CAPUZ, ROEL AVONDS

TUBA

BERND VAN ECHELPOEL

TIMPANI

PIETERJAN VRANCKX

PERCUSSION

CRISTIANO MENEGAZZO, DÁMASO ESCAURIAZA, JONATHAN BEYERS, PERE CORNUDELLA HERAS, KEN GYBELS, DAVID KUIJKEN, JASPER MERTENS, JORGE PACHECO, AGOSTINHO SEQUEIRA, DAAN WILMS

HARP

ANNELIES BOODTS, LEEN VAN DER ROOST, MARIEKE SCHOENMAKERS

SAXOPHONE

SIMON DIRICQ

PIANO/CELESTA

YUTAKA OYA

ASSISTANT CONDUCTOR

STEVEN VERHAERT

ALL THESE LIGHTED THINGS

BY ARNE HERMAN

Whoever has seen conductor Elim Chan at work has also experienced the energy that she radiates from the podium: she clearly thrives when ballet music is on the programme, as such works focus not only on the sense of movement in the music but also on the sheer power of a symphonic orchestra. Elim, together with the Antwerp Symphony Orchestra, whose principal conductor she has been since 2019, here presents her own favourite choices from more than a century of ballet music.

Sergei Prokofiev: *Romeo and Juliet*, selections from the orchestral suites

Prokofiev's flight from the turbulent state of affairs in Russia in 1918 – with explicit government permission – gave a clear signal that while his artistic ambitions extended beyond Russia alone, he nonetheless had still left a door open for a later return. Less than two decades later, Prokofiev realised that he was no longer regarded as part of the modernist vanguard in the West and began to prepare his return. The 1917 Russian Revolution, however, had in the meantime given birth to the Soviet Union. Prokofiev knew only too well that the communist regime and its strict artistic doctrines would put a brake on his artistic development, and that he would pay a high price if he broke their rules and conditions. After several years of careful exploration, Prokofiev grasped the opportunity of a new ballet based on Shakespeare's *Romeo and Juliet* for the Kirov Theatre in Leningrad in 1934.

Prokofiev explains in his autobiography that his first official Soviet work is in fact a presentation of all the various stylistic influences that characterised his musical language. The unorthodox and rhythmically rousing *Montagues and Capulets* is balanced by the Romantically lyrical music for *Friar Laurence*; the jesting *Dance* bears traces of Prokofiev's neo-classical period, whilst his youthful rebellion finds its echo in the dissonances of *Death of Tybalt*. The plot's blend of passionate love, fatal aggression and youthful innocence prevents the suite from being perceived as either an eclectic mishmash or an offensive chunk of Western modernism. For this, his calling card, Prokofiev succeeded in delivering a fine example of musical clarity that corresponded to the Soviet ideal without

compromising his own style. The dancers, however, pressured him to rework his first version several times, with the result that the later suites sound sharper and more idiosyncratic than the original ballet. Russia's prodigal son had come home with a Russian ballet set to a Western plot whose music was basically not well-suited for dancing.

Maurice Ravel: *Daphnis and Chloé* (suite no.2)

Maurice Ravel, like Prokofiev, had initially made a name for himself as an *enfant terrible*. The ambitious young man soon turned his back on the prestigious Paris Conservatoire and was warmly welcomed by Sergei Diaghilev, the Russian impresario who had just shifted his field of activity to Paris. Diaghilev and Ravel shared a vision of music and dance in which physical and musical movement revealed the emotional underlay of the story rather than depicting it in purely decorative terms.

Their choice for their first collaboration fell on a dreamlike tale by Longus, a writer of ancient Greece: the shepherd couple Daphnis and Chloé overcome various obstacles with the gods' help. Ravel envisioned a pastoral idyll in which the listener would be transported into a dream world by sound and movement. The music of *Daphnis and Chloé* is therefore atmospheric in character rather than narrative; Ravel himself described his work as a *symphonie chorégraphique* – this immediately explains why he attached at least as much importance to the two orchestral suites as he had to the original ballet. The second suite from *Daphnis and Chloé* is the better known of the two and contains music from the second part of the ballet. Ravel here paints a musical fresco in the wonderful *Lever du jour* that evokes Daphnis' awakening: a beautiful love theme gradually develops from the freshly minted sounds of nature that we hear in the woodwind. Ravel here extensively explores the possibilities not only of the antique modes but also of the pentatonic scale as an extension of traditional tonality. Daphnis and Chloé make advances to each other in the central *Pantomime* and finally fall lovingly into each other's arms. The extended solos for flute are not accidental, as the amorous couple here is also linked to the story of Syrinx: she was pursued by the demigod Pan and transformed herself into a reed, from which Pan then carved a flute. The concluding *Danse générale* evokes bacchanalian scenes in which dances set to irregular musical patterns explore the fine line drawn between order and chaos. Diaghilev's Ballets Russes premiered Ravel's ballet at the Théâtre du Châtelet in Paris on 8 June 1912.

Elizabeth Ogonek: *All These Lighted Things* (three short dances for orchestra)

The title of the work – *All these lighted things (Three short dances for orchestra)* – by the American composer Elizabeth Ogonek principally applies to the subtitle. Ogonek created a concise and dance-like work in three movements whose sturdy outer sections enclose a magically calm middle section. The work's poetic main title invites a deeper understanding of the work as well. "*All these lighted things*" is a phrase from a poem by Thomas Merton, a French-American poet who was fascinated by natural philosophy. A moment of "sweet worship" in Merton's poem creates the sensation of unification with the earth at the dawn of a sunlit day. The idea of blissful dawn symbolises relief after night has retreated; it welcomes the new light that brings energy, zest for life – and dance.

Ogonek's first dance is bathed in bliss. Its dance-like character is emphasised by an abundant use of percussion; obvious dance rhythms are circumspectly avoided and the melodic percussion instruments in particular (marimba, timpani and a whole arsenal of bells) add colour to the work. The second movement feels like a dance that is endlessly extended: to use the composer's own words, it is like an underwater sarabande. A dance-like character emerges only on occasion, and then only thanks to some sparse melodic and rhythmic fragments. The final movement sounds like a folk dance, one that degenerates into an orchestral hurricane that rages through the orchestra. Ogonek, unlike her work in earlier movements, here does not let the orchestral sound melt away but instead highlights the individual voices that alternately but together contribute to the greater whole. The idea of *All these lighted things* pierces through the orchestral haze even on that level.

ELIM CHAN

Elim Chan is principal conductor of the Antwerp Symphony Orchestra. She was born in Hong Kong and studied at Smith College and the University of Michigan. She took part in the Bruno Walter Conducting Scholarship in 2013 and also took master classes with Bernard Haitink in Lucerne in 2015. Elim was the first woman to win the Donatella Flick Conducting Competition in 2014, thanks to which she was appointed assistant conductor to the London Symphony Orchestra during the 2015-2016 season; the following season she was part of the Dudamel Fellowship programme at the Los Angeles Philharmonic. She has been principal conductor of the Antwerp Symphony Orchestra since 2019 and was also principal guest conductor with the Royal Scottish National Orchestra from 2018-2023. Elim has already made her debuts with the Royal Concertgebouw Orchestra, the Staatskapelle Berlin, the Philharmonia Orchestra, the Orchestre de Paris, Mahler Chamber Orchestra, the Cleveland Orchestra, the Wiener Symphoniker and the Hong Kong Philharmonic Orchestra.

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

The Antwerp Symphony Orchestra (The Royal Orchestra of Flanders) is the symphony orchestra of Flanders and Belgium, with the world-renowned Queen Elisabeth Hall as its home base. The orchestra is led by chief conductor Elim Chan, honorary conductor Philippe Herreweghe, and emeritus conductor Jaap van Zweden. Thanks to its concert series at the Concertgebouw (Bruges), Muziekcentrum De Bijloke (Ghent), BOZAR (Brussels) and Hasselt, the orchestra occupies a unique position in Flanders. The Antwerp Symphony Orchestra is also proud of its structural international ties, performing concerts in multiple venues in neighbouring countries each season. In addition to this, the orchestra also organises an international tour each year. Besides its regular concerts, the Antwerp Symphony Orchestra continues to develop its extensive range of educational and social projects, with which the orchestra takes children, young adults, and people from diverse backgrounds, on a journey through the world of symphonic sound. The Antwerp Symphony Orchestra regularly records music for renowned classical labels, focussing primarily on grand symphonic classics, Belgian music, and contemporary classical music.

www.antwerpsymphonyorchestra.be

ALL THESE LIGHTED THINGS

PAR ARNE HERMAN

Quiconque a vu la cheffe d'orchestre Elim Chan sur scène sait quelle énergie se dégage de sa baguette. C'est la musique de ballet qu'elle préfère, dont les œuvres mettent en valeur à la fois le mouvement de la musique et la puissance de l'orchestre symphonique. Avec l'Antwerp Symphony Orchestra, dont elle est la cheffe principale depuis 2019, Elim porte sur scène une série d'œuvres qui lui tiennent particulièrement à cœur, qui illustrent plus d'un siècle de musique de ballet.

Sergueï Prokofiev : *Roméo et Juliette* (extraits des suites)

En fuyant les turbulences de la Russie en 1918 avec l'autorisation du gouvernement, Sergueï Prokofiev montra que ses ambitions artistiques allaient bien au-delà des frontières de son pays, mais qu'il ne fermait pas complètement la porte. Un peu moins de deux décennies plus tard, Prokofiev ne faisait clairement plus partie de l'avant-garde moderniste occidentale ; il prépara alors son retour. Entre-temps, la révolution russe avait donné naissance à l'Union soviétique. Prokofiev savait que le régime communiste, avec sa doctrine artistique stricte, freinerait son développement et qu'il lui en coûterait cher d'enfreindre les règles du jeu. Après plusieurs années d'expérimentations, en 1934, le compositeur saisit sa chance à l'occasion d'une nouvelle production de ballet autour de *Roméo et Juliette* de Shakespeare pour le théâtre Kirov à Leningrad.

Dans son autobiographie, Prokofiev explique que sa première « œuvre soviétique officielle » est en fait une synthèse des diverses influences stylistiques qui caractérisent son écriture. La musique assez peu orthodoxe de *Montaigus et Capulets*, aux rythmes entraînants, trouve un contrepoint dans le lyrisme romantique de *Frère Laurent* ; la plaisante *Danse* porte les traces de la période néoclassique de Prokofiev et *La mort de Tybalt*, dissonante, fait écho à sa rébellion juvénile. Cette histoire d'un amour passionné, où violence fatale et innocence de la jeunesse s'entremêlent désespérément, empêche la suite de passer pour un assemblage éclectique ou une émanation scandaleuse du modernisme occidental. Prokofiev nous offre ici un bel exemple de clarté musicale conforme à l'idéal soviétique

sans avoir à faire de compromis stylistique. Sous la pression des danseurs, le compositeur retravailla l'œuvre plusieurs fois, puis rendit les suites plus fines et plus idiosyncrasiques que le ballet. Ainsi, le fils prodigue de la Russie retrouva sa place chez lui avec un ballet russe basé sur une histoire occidentale qui ne convenait en fait pas à la danse.

Maurice Ravel : *Daphnis et Chloé* (suite n° 2)

Comme Prokofiev, Maurice Ravel se fit d'abord connaître comme « enfant terrible ». Le jeune homme ambitieux tourna rapidement le dos au prestigieux Conservatoire de Paris pour se jeter dans les bras de Sergueï Diaghilev, l'impresario russe qui venait de déplacer ses affaires à Paris. Diaghilev et Ravel partageaient une vision de la musique et de la danse dans laquelle le mouvement (physique et musical) n'est plus une représentation décorative de l'histoire, mais permet d'en révéler la trame émotionnelle.

Pour leur première collaboration, leur choix se porta sur un conte onirique de l'écrivain grec Longus, qui raconte l'histoire du couple de bergers Daphnis et Chloé aux prises avec une série d'obstacles qu'avec l'aide des dieux, ils parviennent à surmonter. Ravel imagina une idylle pastorale qui transporterait en sons et en mouvements l'auditeur dans un monde onirique. *Daphnis et Chloé* est ainsi plus atmosphérique que narrative. Ravel lui-même qualifia son œuvre de « symphonie chorégraphique », ce qui explique pourquoi il accorda au moins autant d'importance aux deux suites orchestrales qu'au ballet original. La deuxième suite de *Daphnis et Chloé* est la plus connue et reprend la musique de la deuxième partie du ballet. Dans le magnifique *Lever du jour*, Ravel peint une fresque qui évoque le réveil de Daphnis. Un splendide thème d'amour se développe peu à peu à partir des sons de la nature joués par les bois. Dans le prolongement de la tonalité traditionnelle, Ravel explore les possibilités des modes antiques et de la musique pentatonique. Dans la *Pantomime* centrale, Daphnis et Chloé cherchent à se rapprocher en dansant jusqu'à tomber amoureuxment dans les bras l'un de l'autre. Les longs solos ne sont pas confiés à la flûte par hasard : le couple amoureux dépeint ici l'histoire de la nymphe Syrinx qui, chassée par le demi-dieu Pan, se transforme en roseau, dans lequel Pan sculpte une flûte. La *Danse générale* finale évoque des scènes de bacchanale, où la frontière ténue entre l'ordre et le chaos est explorée en dansant dans un mouvement irrégulier. Les Ballets russes de Diaghilev créèrent le ballet de Ravel au Théâtre du Châtelet à Paris le 8 juin 1912.

Elizabeth Ogonek : *All These Lighted Things* (trois petites danses pour orchestre)

Le sous-titre d'*All these lighted things*, « trois petites danses pour orchestre », dit presque tout de l'œuvre de la compositrice américaine Elizabeth Ogonek. Il s'agit d'une œuvre concise et dansante en trois mouvements ; les longs mouvements extérieurs entourent une section centrale d'un calme magique. Le titre poétique invite également à une compréhension plus profonde : « *All these lighted things* » est une phrase tirée d'un poème de Thomas Merton, un poète franco-américain fasciné par la philosophie naturelle. Dans ce poème, un moment de « douce adoration » crée une sensation d'union avec la terre à l'aube d'une journée ensoleillée. L'idée d'une aube apaisante symbolise le soulagement après la dissipation de l'obscurité, accueillant une nouvelle lumière apportant de l'énergie, de la joie de vivre et, oui, de la danse.

La première danse baigne dans la félicité. Le caractère dansant est souligné par une utilisation nourrie de la percussion. Les rythmes de danse trop évidents sont ainsi évités et les percussions mélodiques (marimba, timbales et tout un arsenal de cloches) donnent de la couleur à l'œuvre. Le deuxième mouvement ressemble à une danse qui s'étire à l'infini, comme une « sarabande sous l'eau », selon les mots de la compositrice. Ce n'est qu'occasionnellement que le caractère de la danse émerge, à travers quelques fragments mélodiques et rythmiques épars. Le dernier mouvement ressemble à une danse folklorique qui dégénère en un ouragan orchestral. Contrairement aux autres mouvements, Ogonek ne laisse pas le son orchestral se fondre, mais met alternativement en valeur les différentes voix qui, ensemble, contribuent au grand tout. Ainsi, même à ce niveau, l'idée d'*All these lighted things* transcende la brume orchestrale.

ELIM CHAN

Elim Chan est la cheffe d'orchestre principale de l'Orchestre symphonique d'Anvers. Née à Hong Kong, elle a étudié au Smith College et à l'Université du Michigan. En 2013, elle a bénéficié de la bourse de direction d'orchestre Bruno Walter et en 2015, elle a suivi des masterclasses avec Bernard Haitink à Lucerne. Elle est la première finaliste femme du concours de direction d'orchestre Donatella Flick (2014), ce qui lui a valu un poste de cheffe d'orchestre assistante à l'Orchestre symphonique de Londres en 2015-2016 ; la saison suivante, elle a fait partie du programme Dudamel Fellowship de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles. Elle est cheffe principale de l'Orchestre symphonique d'Anvers depuis 2019 et a été cheffe invitée principale de l'Orchestre national royal d'Écosse de 2018 à 2023. Elle a précédemment dirigé notamment le Royal Concertgebouw Orchestra, la Staatskapelle de Berlin, le Philharmonia Orchestra, l'Orchestre de Paris, le Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre symphonique de Vienne et l'Orchestre philharmonique de Hong Kong.

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

L'Antwerp Symphony Orchestra (The Royal Orchestra of Flanders) est l'orchestre symphonique de Flandre et de Belgique, établi dans la célèbre Salle Reine Élisabeth d'Anvers. Il est dirigé par la cheffe principale, Elim Chan, le chef honoraire Philippe Herreweghe, et le chef émérite Jaap van Zweden. Pour avoir collaboré avec Philippe Herreweghe pendant de nombreuses années, l'orchestre allie une pratique historiquement informée à une sonorité orchestrale solide, qui a ensuite été développée sous la baguette de chefs principaux comme Jaap van Zweden, Edo De Waart et Elim Chan. Son répertoire varié comprend de la musique baroque et romantique, ainsi que des œuvres plus contemporaines, avec une attention particulière à l'héritage musical flamand et à la musique symphonique des XIXe et XXe siècles. Grâce à sa propre série de concerts au Concertgebouw (Bruges), au Muziekcentrum De Bijloke (Gand), à BOZAR (Bruxelles) et au Centre culturel de Hasselt, l'orchestre occupe une position unique en Flandre. L'Orchestre symphonique d'Anvers est également fier de ses liens structuraux internationaux, donnant chaque saison des concerts dans de nombreuses salles des pays voisins. En outre, il organise chaque année une tournée internationale.

www.antwerpsymphonyorchestra.be

ALL THESE LIGHTED THINGS

VON ARNE HERMAN

Wer die Dirigentin Elim Chan bereits live erleben durfte, kennt ohne Zweifel ihre Energie, die sie vom Pult ausstrahlt. Besonders blüht sie auf, wenn Ballettmusik auf dem Programm steht, nämlich Werke, die sowohl die musikalische Bewegung als auch die pure Kraft eines Sinfonieorchesters ins Rampenlicht rücken. Zusammen mit dem Antwerp Symphony Orchestra, dessen Chefdirigentin sie seit 2019 ist, präsentiert Elim ihre persönlichen Lieblings- und Glanzstücke aus mehr als einem Jahrhundert Ballettmusik.

Sergei Prokofjew: *Romeo und Julia* (Auswahl aus den Suiten)

Als Sergei Prokofjew 1918 mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung aus dem bürgerkriegsgeplagten Russland floh, verdeutlichte er damit zugleich, dass seine künstlerischen Ambitionen über Russland hinausreichten, obwohl er die Tür noch einen Spalt offen hielt. Knapp zwei Jahrzehnte später schien Prokofjew im Westen nicht länger zur Avantgarde der Moderne zu zählen, weshalb er auf seine Heimkehr hinarbeitete. Allerdings war aus der Russischen Revolution inzwischen die Sowjetunion entstanden. Prokofjew wusste, dass das kommunistische Regime mit seiner strengen Kunstdoktrin ein Hemmschuh für seine Entwicklung als Künstler sein würde und ein Verstoß gegen die Spielregeln ihn teuer zu stehen käme. Nach einigen Jahren des Zögerns witterte Prokofjew 1934 eine Chance in der neuen Ballettproduktion von Shakespeares *Romeo und Julia* für das Kirow-Theater in Leningrad.

In seiner Autobiografie lässt Prokofjew wissen, dass sein erstes „offizielles Sowjetwerk“ in Wirklichkeit eine Musterpalette der verschiedenen Stileinflüsse war, die seine musikalische Handschrift prägten. Das unorthodoxe und rhythmisch aufpeitschende *Montague und Capulet* findet ein Gegengewicht in dem romantisch-lyrischen *Pater Lorenzo*. Der scherzhafte *Tanz* zeigt Spuren von Prokofjews neoklassizistischer Periode, und im dissonanten *Tybalts Tod* klingt der rebellische Geist seiner Jugendzeit durch. Die Geschichte, in der sich leidenschaftliche Liebe, fatale Gewalt und jugendliche Unschuld hoffnungslos verstricken, verhindert jedoch, dass die Suite zu einer eklektischen Mixtur

oder einem anstößigen Stück westlichen Modernismus entartet. So ist es Prokofjew gelungen, eine überzeugende Visitenkarte seiner musikalischen Klarheit ganz im Einklang mit dem Sowjetideal zu liefern, ohne hierfür Zugeständnisse bei seinem eigenen Stil machen zu müssen. Auf Drängen der Tänzer überarbeitete Prokofjew sein rudimentäres Ballett mehrere Male, wodurch die Suiten kantiger und eigensinniger als im eigentlichen Ballett klingen. So kehrte Russlands verlorener Sohn mit einem russischen Ballett auf westlichem Erzählstoff zurück, das nicht wirklich zum Tanzen geeignet war.

Maurice Ravel: *Daphnis und Chloé* (Suite Nr. 2)

Wie Prokofjew erwarb sich Maurice Ravel anfangs den Ruf als *Enfant terrible*. Der ehrgeizige junge Mann kehrte dem namhaften Pariser Konservatorium schon bald den Rücken und landete bei Sergei Djagilew, dem russischen Impresario, der sein Schaffenszentrum gerade nach Paris verlegt hatte. Djagilew und Ravel teilten eine Vision von Musik und Tanz, bei der die (körperliche und auch musikalische) Bewegung die Erzählung nicht länger ausschmückt, sondern vielmehr ihre unterschwelligen Emotionen erschließt und offenbart.

Bei der ersten Zusammenarbeit fiel die Wahl auf eine traumartige Erzählung des altgriechischen Schriftstellers Longos vom Hirtenpaar Daphnis und Chloé, das mit Hilfe der Götter mehrere Hindernisse überwindet. Ravel hatte eine pastorale Idylle vor Augen, die den Hörer mit Klang und Bewegung in eine Traumwelt entführt. *Daphnis et Chloé* klingt somit eher wie ein Stimmungsbild als eine Erzählung. Ravel selbst bezeichnete sein Werk als „choreografische Sinfonie“, was zugleich erklärt, warum er den zwei Orchester-Suiten mindestens die gleiche Bedeutung beimaß wie dem ursprünglichen Ballett. Die zweite Suite aus *Daphnis et Chloé* ist die bekanntere und enthält Musik aus dem zweiten Teil des Balletts. In dem wundersamen *Lever du jour* malt Ravel ein musikalisches Fresko, das Daphnis' Erwachen darstellt. Aus den frischen Naturklängen in den Holzbläsern entwickelt sich stufenweise ein prachtvolles Liebethema. In der Erweiterung der traditionellen Tonalität erkundet Ravel hier ausgiebig die Möglichkeiten der antiken Modi wie auch die der Pentatonik (Fünfton-Musik). In der zentralen *Pantomime* suchen Daphnis und Chloé tanzend die Nähe, bis sie einander liebevoll in die Arme fallen. Die ausgedehnten Soli für Querflöte sind kein Zufall: Das Liebespaar schildert hier die

Geschichte der Syrinx, die sich auf der Flucht vor dem Halbgott Pan in ein Schilfrohr verwandelt, aus dem Pan daraufhin eine Flöte schnitzt. Der abschließende *Danse générale* erinnert an Szenen aus den Bakchen, wobei die Tanzenden in unregelmäßigen Bewegungen nach der feinen Grenze zwischen Ordnung und Chaos suchen. Ravels Ballett wurde am 8. Juni 1912 von Djagilews *Ballets Russes* im Théâtre du Châtelet in Paris uraufgeführt.

Elizabeth Ogonek: *All These Lighted Things* (drei kleine Tänze für Orchester)

All These Lighted Things (drei kleine Tänze für Orchester) der amerikanischen Komponistin Elizabeth Ogonek verrät vor allem im Untertitel den Gehalt. Ogonek schrieb ein kerniges Tanzstück in drei Sätzen, wobei die kraftvollen Eckteile die magische Ruhe des Mittelteils umschließen. Der poetische Haupttitel lädt zu einem tieferen Verständnis des Werks ein. „All these lighted things“ ist ein Ausdruck aus einem Gedicht des französisch-amerikanischen Dichters Thomas Merton, der eine Faszination für Naturphilosophie hegte. In Mertons Gedicht weckt ein Moment „süßer Verehrung“ das Gefühl der Einswerdung mit der Erde bei Anbruch eines sonnenüberfluteten Tages. Die Idee der salbungsvollen Morgenröte symbolisiert die Erleichterung nach dem Weichen der Finsternis und die Begrüßung des neuen Lichts, das Energie, Lebenslust und auch die Tanzfreude mit sich bringt.

Ogoneks erster Tanz badet in Glückseligkeit. Den tanzartigen Charakter unterstreicht der üppige Einsatz des Schlagwerks. Naheliegende Tanzrhythmen werden dabei mit Umsicht gemieden, und vor allem das melodische Schlagwerk (mit Marimba, Pauken und einem ganzen Arsenal an Glockenspielen) verleihen dem Werk Farbe. Der zweite Satz fühlt sich wie ein endlos ausgedehnter Tanz an, wie eine „Sarabande unter Wasser“, wie die Komponistin es in eigenen Worten ausdrückte. Der Tanzcharakter tritt nur gelegentlich hervor, in spärlichen melodischen und rhythmischen Fragmenten. Der Schlusssatz klingt wie ein Volkstanz, der zu einem orchestralen Orkan ausartet und durch das gesamte Ensemble tobt. Im Kontrast zu den vorangegangenen Sätzen lässt Ogonek den Orchesterklang nicht verschmelzen, sondern wirft der Reihe nach ein Licht auf die einzelnen Stimmen, die gemeinsam zum großen Ganzen beitragen. So sticht auch in dieser Hinsicht die Idee von *All These Lighted Things* durch den orchestralen Nebel hindurch.

ELIM CHAN

Elim Chan ist Chefdirigentin des Antwerp Symphony Orchestra. Chan wurde in Hongkong geboren und studierte am Smith College und an der University of Michigan. 2013 war sie Stipendiatin des Bruno Walter Conducting Scholarship und belegte 2015 Masterclasses bei Bernard Haitink in Luzern. Elim gewann 2014 als erste Frau die Donatella Flick Conducting Competition. Nach diesem Erfolg war sie in der Saison 2015-2016 als Assistenzdirigentin an das London Symphony Orchestra gebunden und nahm in der folgenden Saison an dem Dudamel-Fellowship-Programm beim Los Angeles Philharmonic teil. Seit der Saison 2019-2020 ist sie Chefdirigentin des Antwerpener Symphonieorchesters; von 2018-2020 war sie außerdem erste Gastdirigentin beim Royal Scottish National Orchestra. Darüber hinaus ist sie Erste Gastdirigentin beim Royal Scottish National Orchestra. Elim debütierte zuvor u. a. beim Koninklijk Concertgebouworkest, Staatskapelle Berlin, Philharmonia Orchestra, Orchestre de Paris, Mahler Chamber Orchestra, Cleveland Orchestra, Wiener Symphoniker und Hong Kong Philharmonic Orchestra.

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

Das Antwerp Symphony Orchestra ist das Sinfonieorchester Flanderns und Belgiens, mit dem berühmten Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als Stammhaus. Unter dem Stab des Ehrendirigenten Philippe Herreweghe, des emeritierten Dirigenten Jaap van Zweden und namhafter Gastdirigenten führt das Orchester Konzerte auf den berühmtesten Bühnen im In- und Ausland auf. Mit seinen eigenen Konzertreihen im Concertgebouw (Brügge), Muziekcentrum De Bijloke (Gent), BOZAR (Brüssel) und Hasselt nimmt das Orchester einen besonderen Stellenwert in Flandern ein. Im Ausland folgt das Antwerp Symphony Orchestra Einladungen der größten Konzerthäuser. Internationale Konzertreisen durch Europa und Asien sind eine Konstante im Terminkalender. Neben den regelmäßigen Konzerten hat das Antwerp Symphony Orchestra ein breitgefächertes Angebot an didaktischen und sozialen Projekten auf die Beine gestellt, mit denen das Orchester Kinder, Jugendliche und Personen mit verschiedenen Hintergründen durch die sinfonische Klangwelt führt. Das Antwerp Symphony Orchestra nimmt regelmäßig Werke für renommierte Klassik-Label auf. Im Fokus dieser Aufnahmen stehen das große sinfonische Orchester-Repertoire, belgische Musik und zeitgenössische Klassik.

www.antwerpsymphonyorchestra.be

ALL THESE LIGHTED THINGS

DOOR ARNE HERMAN

Iedereen die dirigent Elim Chan aan het werk heeft gezien, kent ongetwijfeld de energie die ze uitstraalt vanop de bok. Ze gedijt als geen ander wanneer balletmuziek op het programma staat: stukken die zowel de beweging in de muziek als de pure kracht van een symfonisch orkest in de schijnwerpers zetten. Samen met het Antwerp Symphony Orchestra, waar ze sinds 2019 chef-dirigent is, licht Elim haar persoonlijke hoogtepunten uit, geselecteerd uit meer dan een eeuw balletmuziek.

Sergej Prokofjev: *Romeo en Julia* (selectie uit de suites)

Door in 1918 het turbulente Rusland te ontvluchten met uitdrukkelijke toestemming van de regering gaf Sergej Prokofjev te kennen dat zijn artistieke ambities weliswaar verder reikten dan Rusland alleen, maar tegelijk liet hij de deur nog op een kier staan. Toen na een kleine twee decennia bleek dat Prokofjev in het Westen niet langer tot de modernistische voorhoede behoorde, bereidde hij zijn terugkeer voor. Inmiddels was uit de Russische Revolutie echter de Sovjet-Unie geboren. Prokofjev wist dat het communistische regime met een bijbehorende strenge kunstdoctrine een rem zou zetten op zijn artistieke ontwikkeling, en dat het overtreden van de spelregels hem duur te staan zou komen. Na enkele jaren van aftasten zag Prokofjev zijn kans schoon in 1934, via een nieuwe balletproductie van Shakespeares *Romeo en Julia* voor het Kirov-theater in Leningrad.

In zijn eigen biografie licht Prokofjev toe dat zijn eerste 'officiële sovjetwerk' in feite een staalkaart is van de uiteenlopende stijlinvloeden die zijn muzikale schriftuur karakteriseren. Het onorthodoxe en ritmisch opzwevende *Montagues en Capulets* vindt een tegenwicht in de romantisch-lyrische *Broeder Laurence*, de schertsende *Dans* draagt sporen van Prokofjevs neoclassicistische periode, en in het dissonante *Tybalts dood* weerklinkt zijn jeugdige rebellie. Het verhaal waarin hartstochtelijke liefde, fatale agressie en jeugdige onschuld hopeloos verstrengeld raken, belet dat de suite overkomt als een eclectische mengelmoes of een aanstootgevende brok westers modernisme. Zo slaagde Prokofjev

erin om als visitekaartje een sterk staaltje muzikale klaarheid af te leveren in overeenstemming met het sovjetideaal, zonder daarvoor toegevingen te moeten doen op zijn eigen stijl. Onder druk van de dansers herwerkte Prokofjev zijn rauwe ballet verschillende keren, waardoor de suites scherper en eigenzinniger klinken dan het ballet. Zo keerde Ruslands verloren zoon terug naar huis met een Russisch ballet, op een westerse verhaaltstof, dat in feite ongeschikt was om op te dansen.

Maurice Ravel: *Daphnis en Chloé* (suite nr. 2)

Net als Prokofjev verwierf ook Maurice Ravel aanvankelijk naam en faam als *enfant terrible*. De ambitieuze jongeman keerde het prestigieuze Conservatorium van Parijs al snel de rug toe en liep zo recht in de armen van Sergej Diaghilev, de Russische impresario die net zijn werkterrein naar Parijs had verlegd. Diaghilev en Ravel deelden een visie op muziek en dans, waarbij de beweging (zowel de fysieke als de muzikale) niet langer het verhaal decoratief uitbeeldt, maar eerder de emotionele onderlaag ervan ontsluit.

Voor een eerste samenwerking viel de keuze op een dromerige vertelling van de Oud-Griekse schrijver Longus, over het herderspaar Daphnis en Chloé dat met behulp van de goden enkele obstakels overwint. Ravel had een pastorale idylle voor ogen, die de luisteraar in klank en beweging zou meevoeren naar een droomwereld. *Daphnis en Chloé* klinkt dan ook eerder atmosferisch dan verhalend. Zelf omschreef Ravel zijn werk als een 'symphonie choréographique', wat meteen verklaart waarom hij minstens zoveel belang hechtte aan de twee orkestsuites als aan het originele ballet. De tweede suite uit *Daphnis en Chloé* is de bekendste, en bevat muziek uit het tweede deel van het ballet. In het wonderlijke *Lever du jour* schildert Ravel een muzikaal fresco dat het ontwaken van Daphnis evoceert. Uit frisse natuurgeluiden in de houtblazers ontwikkelt zich gradueel een prachtig liefdesthema. Als extensie van de traditionele tonaliteit verkent Ravel hier uitgebreid de mogelijkheden van zowel antieke modi als van pentatoniek of vijftoonsmuziek. In de centrale *Pantomime* zoeken Daphnis en Chloé dansend toenadering, tot ze liefdevol in elkaars armen vallen. De uitgebreide solo's voor dwarsfluit zijn niet toevallig: het liefdeskoppel beeldt hier immers de historie uit van Syrinx die, opgejaagd door halfgod Pan, in een rietstengel verandert, waaruit Pan vervolgens een fluit snijdt. De afsluitende *Danse*

générale roept bacchanale taferelen op, waarbij al dansend in een onregelmatige beweging de fijne grens wordt opgezocht tussen orde en chaos. Op 8 juni 1912 bracht Diaghilevs *Ballets Russes* Ravels ballet in première in het Théâtre du Châtelet in Parijs.

Elizabeth Ogonek: *All These Lighted Things* (Drie kleine dansen voor orkest)

All these lighted things (Drie kleine dansen voor orkest) van de Amerikaanse componiste Elizabeth Ogonek dekt vooral de ondertitel de lading. Ogonek schreef een kernachtig en dansant werk in drie delen, waarbij de forse hoekdelen een magisch kalm middendeel omsluiten. De poëtische hoofdtitel van het werk nodigt uit om het werk ook diepgaander te begrijpen. “*All these lighted things*” is een frase uit een gedicht van Thomas Merton, een Frans-Amerikaanse dichter met een fascinatie voor natuurfilosofie. In Mertons gedicht creëert een moment van “zoete verering” de sensatie van eenwording met de aarde bij het aanbreken van een zonovergoten dag. De idee van het zalvende ochtendgloren symboliseert de opluchting na het wegtrekken van de duisternis, en verwelkomt nieuw licht dat energie, levenslust en, jawel, dans brengt.

Ogoneks eerste dans baadt in gelukzaligheid. Het dansachtig karakter wordt onderstreept door een overvloedig gebruik van percussie. De voor de hand liggende dansritmes worden daarbij omzichtig gemeden, en vooral het melodisch slagwerk (met marimba, timpani en een heel arsenaal aan bellen) geeft kleur het werk. Het tweede deel voelt aan als een dans die eindeloos uitgerokken wordt; als een “sarabande onder water”, in de woorden van de componiste. Slechts af en toe komt het danskarakter boven, via enkele spaarzame melodische en ritmische flarden. Het slotdeel klinkt als een volksdans die ontardt in een orkestrale orkaan die door het orkest raast. In tegenstelling tot de eerdere delen laat Ogonek de orkestklank hier niet versmelten, maar belicht ze beurtelings de individuele stemmen die samen bijdragen tot het grotere geheel. Zo priemt ook op dat niveau de idee van *All these lighted things* door de orkestrale nevel.

ELIM CHAN

Elim Chan is chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra. Chan werd geboren in Hongkong en studeerde aan het Smith College en de University of Michigan. In 2013 maakte ze deel uit van het Bruno Walter Conducting Scholarship en in 2015 volgde ze masterclasses bij Bernard Haitink in Luzern. Elim werd in 2014 de eerste vrouwelijke winnaar van de Donatella Flick Conducting Competition. Dankzij haar overwinning was ze tijdens het seizoen 2015-2016 als assistent-dirigent verbonden aan het London Symphony Orchestra en het seizoen daarop maakte ze deel uit van het Dudamel Fellowship-programma bij de Los Angeles Philharmonic. Sinds seizoen 2019-2020 is ze chefdirigent van het Antwerp Symphony Orchestra; zij was ook eerste gastdirigent bij het Royal Scottish National Orchestra van 2018 - 2023. Elim maakte eerder haar debuut bij o.a. het Koninklijk Concertgebouworkest, het Philharmonia Orchestra, het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, het hr-Sinfonieorchester, het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Hong Kong Philharmonic Orchestra.

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

Het Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen en België, met de vermaarde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis. Onder de baton van ere-dirigent Philippe Herreweghe, dirigent emeritus Jaap van Zweden, en geroemde gastdirigenten brengt het orkest concerten op de grootste podia in binnen- en buitenland.

Dankzij eigen concertreeksen in Concertgebouw (Brugge), Muziekcentrum De Bijloke (Gent), BOZAR (Brussel) en Hasselt bekleedt het orkest een unieke positie in Vlaanderen. In het buitenland wordt het Antwerp Symphony Orchestra uitgenodigd door de belangrijkste concertzalen en internationale concertreizen door Europa en Azië vormen een constante in de kalender. Naast zijn reguliere concerten creëerde het Antwerp Symphony Orchestra een uitgebreid aanbod aan educatieve en sociale projecten, waarmee het orkest kinderen, jongeren en mensen met verschillende achtergronden doorheen de symfonische klankenwereld gidst. Het Antwerp Symphony Orchestra maakt regelmatig opnames voor gerenommeerde klassieke labels waarin het focust op het grote symfonische orkestrepertoire, Belgische muziek en hedendaags klassiek.

www.antwerpsymphonyorchestra.be

Recorded in August 2023 at Queen Elisabeth Hall, Antwerp (Belgium)

TOM PEETERS RECORDING PRODUCER, MASTERING

PETER LOCKWOOD ENGLISH TRANSLATION

CATHERINE MEEÛS FRENCH TRANSLATION

IGTV GERMAN TRANSLATION

VALÉRIE LAGARDE DESIGN ARTWORK

MARCO BORGGREVE COVER & INSIDE PHOTOS [P.2]

SIMON VAN BOXTEL INSIDE PHOTO [P.20-21]

ALPHA CLASSICS

DIDIER MARTIN DIRECTOR

LOUISE BUREL PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR

ALPHA 1038 © Antwerp Symphony Orchestra © Alpha Classics / Outhere Music France 2024

