

БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА

СЕЗОНА 1952/53

ШЕСТИ КОНЦЕРТ У ПРЕТПЛАТИ

КОЛАРЧЕВ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ

СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ

ДИРИГЕНТ

ЖИВОЈИН ЗДРАВКОВИЋ

СОЛИСТА

БРАНКО ПАЈЕВИЋ

(виолина)

Уторак, 3 марта 1953 године

Почетак у 20 часова

ПРОГРАМ

Л. В. Бетовен: *Кориолан* — увертира

Ј. Брамс: Концерт за виолину
и оркестар, D-dur, оп. 77
 Allegro non troppo
 Adagio
 Allegro giocoso, ma non troppo
 vivace

ОДМОР

А. Обрадовић: · Други сшав из симфоније
 Allegro marciale

Л. Јаначек: *Тарас Бульба* — симфониска
 райсадија
 Андријина смрт
 Осшапова смрт
 Смрт Тараса Бульбе

Лудвиг ван Бетовен: Кориолан — увертира

Кориолан — увертира компонована је 1807 године као музички увод за истоимену драму аустријског песника Хајнриха Колина, који се сматрао наследником Шилера. Драма је заборављена, док је увертира постала славна и, са осталим Бетовеновим увертирама, ушла у стандардни концертни репертоар. „Разлози, каже Едуард Ерио, због којих Бетовена занимала историја „Кориолана“, они су исти који су га навели да компонује своју оперу „Фиделио“. Он воли такве племените садржаје, који му омогућују да изрази најдубља људска осећања, љубав и родољубље. Сасвим свеже успомене на рат чине му стару легенду још схватљивијом. Он може разумети немир једног града, који је, упркос молбама његових изасланика, изложен бесу победника. Срећнији него што је недавно био Беч, Рим је ипак спасен молбама једне жене и једне мајке. Та страховања изражава увертира „Кориолана“ потресношћу која је лишена сваке декламације.“

Прва тема карактерише јунака, који у пркосној заслепљености хоће да ратује против свога родног града, а друга тема глас шавести, искрену љубав према домовини, племенито човештво. У симфониском развоју дело приказује сукоб ових супротности. Јунак страда због дрскости свога подухвата. Његова поносита тема посустало ишчезава у дубоким гудачким инструментима:

Јоханес Брамс: Концерт за виолину и оркестар,

D—dur. op. 77

Постао у годинама 1877 и 1878, овај концерт посвећен је великим виолинисти Јозефу Јоахиму, Брамсовом интимном пријатељу, који је са композитором сарађивао на солистичкој партији виолине и од кога потиче велика каденца првог става. Приликом првог извођења 1. јануара 1879 године у Лајпцигу, под Брамсовим дириговањем Јоахим је свирао виолинску партију. Првобитно, дело је имало четири става, али је касније скерцо изостављено, да затим нађе своје место у другом клавирском концерту. По основном штимунгу виолински

концерт сродан је са Брамсом Другом симфонијом. Он нема трагичних акцената. Захваљујући карактеру соло-инструмента, концерт је много више лирски осећајно наглашен, него симфонија. Посматрано са гледишта виолинске технике, дело је истина тешко, али, са, изузетком неких места у последњем ставу, није виртуозно рађено. У погледу чистоте тона и изражajних могућности ставља извођачу највеће захтеве. Најзначајнији концерт XIX века, поред Бетовеновог, он се налази на репертоару најбољих виолиниста на првом месту. У њему је Брамс, као „певац чежње“, како га је Ниче назвао, успео да споји на најпотпунији начин романтичну осећајност са класичним смислом за форму.

Дубоко осећајна пасторална главна тема *првог сшава* (Allegro non troppo D—dur $\frac{3}{4}$), коју у уводу доноси оркестар, сећа одмах на почетну на Другу симфонију истог мајстора. Она се наставља на нежно осећајну мелодију обое, коју прекидају енергичне унисоно октаве и снажни акорди у осминама. Затим се опет измењују мирне пасторалне епизоде са енергично акцентованим ритмовима, све док соло виолина после једног широког прелудијума, у снажном налету не донесе у високим регистрима *e*-жице најплеменитије и најосећајније елементе главне теме. Спровођење главне теме, као и тематско изграђивање читавог дела, носи строго симфониски карактер. Музички језик овог концерта проистиче из правих брамсовских елемената и зато се, у првом реду, обраћа мушким рукама и срцу. Само озбиљним и дубоким понирањем у симфониску грађу може солиста потпуно одговорити своме задатку. Главни тематски материјал овога става заснива се више на осећајној и идиличној синкопираној споредној теми, као и на оштро ритмички акцентованом мотиву уводног *tutti*, кога и соло виолина прихвати. Необично изразито делује и када овога става, у којој виолина у највишим звучним регистрима још једном доноси све мелодиске елементе главне теме, подржане изражајном хармонском подлогом оркестра, развија их даље и завршава снажном фигурацијом двојних тонова.

Други сшав (Adagio, F-dur, $\frac{2}{4}$) потиче из типично брамсовских душевних дубина. Обоа почиње широко развијеном идиличном песмом дугог даха, као да хоће да преузме право соло инструменту. Најзад му уступа место да у дубоко осећајној сањалачки нежној медитацији изрази тонску суштину фигуративне или контрапунктске парофразе тематских идеја датих у оркестру.

Основни карактер *шрећег сава, рондо-финала* (Allegro giocoso, тај пот тропо vivace, D-dur, $\frac{3}{4}$) изразито је народни, заснован на играчким елементима мађарског музичког фолклора. У њему, најзад, доминира соло виолина. Она одмах наступа са крепком и темпераментном играчком темом, снажно праћена оркестром, у коме се она, на Брамсов начин, синкопира. Солистичка партија у бриљантним фигуративним украсима постаје необично тежак извођачки задатак. Пркосни хумор друге теме појављује се у енергичним октавама, виoline, праћене секундама оркестра. У необузданом несташлуку прелази *кода* (росо ріц presto), преко триола и духовитих предудара дрвених дрвачких инструмената у оркестар. Овај радосни играчки ритам триолама преиначене теме доминира још и у последњим тактовима соло инструмента, динамички постепено опада, да би се овај став и цело дело свршило са два снажна акорда.

Александар Обрадовић: Други сав из симфоније.

Рођен 1927 године, Александар Обрадовић завршио је слободну композицију на Музичкој академији у Београду у класи проф. Миховила Логора (1952 год.). Поред низа школских радова, Александар Обрадовић компоновао је музику за филм, две балетске сцене и инструментирао дечију оперу „Деда и репа“, Осим тога поверена му је инструментација и допуна „Херојског ораторијума“, значајног дела из посмртне заоставштине композитора Војислава Вучковића. У тим радовима он је стекао знатно композиционо-техничко и инструментационо искуство, које користити у своме дипломском раду, симфонији у два става, једном од најуспелијих дела те врсте у класама слободне композије Музичке академије после ослобођења.

Други сав симфоније Александра Обрадовића има мото из поезије Бранка Ђорђића:

„..... С четама Слободе маршираће тада и мртви пролетери“.

Узвишеначероика народно-ослободилачке борбе повезана са интимном трагиком личног живота чини садржајну основу овог става. Са гледишта музичког облика то је марш у форми великог ронда. Користећи потпуно нов тематски материјал, средњи део претставља узбудљива и потресна *шужебалица* коју доноси виолончело соло у звучном амбијенту прозрачно инструментираног музичког ткива, на основама баса остината,

тако да овај део добија карактер једне квази-пасаље. Поступно убрзавање доводи до почетног темпа, у коме се на исти начин као и у првом делу главна тема марша експонира поступно, у дужем временском периоду, док не засија у пуном сјају. За разлику од првог дела заврши отсек има две градације да би се постигла још већа унутрашња напетост и добила монументална апoteоза.

Леош Јанаћек: „Тарас Бульба“ — симфониска рапсодија

Леош Јанаћек (1854—1928) заузима посебно место у развијку чешке музике. Дошавши после Сметане, Дворжака и Фибиха, творца чешког музичког национализма, Јанаћек је као изразита уметничка индивидуалност, пошао одлучно својим путем, „путем екстремиста оријентисаних „у лево“, у једном тренутку када се таква оријентација није ни очекивала, ни желела, ни хтела примити“. Од својих савременика, Ферстера и Новака, Јанаћек се разликује својим музичким реализмом. За формирање његове музичко-реалистичке естетике од пресудног значаја био је утицај Руса, нарочито Мусоргског. У музичком остваривању својих, првенствено музичко-драмских дела Јанаћек полази од говорене речи и доследно спроводи своју теорију о формирању мелодиске линије, по којој је певана реч музичка стилизација мелодиских флексија говорене речи. „Његов музички мотив настао је и формално и психолошки из простонародног говора, онаквог какав је он у ствари: из кратких речи, лапидаран, са понављањима тако инстиктивно добро захваћеним, као што се понавља и обреће реч и недотерана реченица у усним сељака“. Извлачећи музику из говора, Јанаћек је створио нови реализам, на чијим је принципима изграђено његово велико композиторско дело. Оно се састоји из осам опера, симфониских поема, снажних хорова, соло песама, клавирске и камерне музике.

Инспирисана Гогольевом херојском приповетком, симфониска рапсодија *Тарас Бульба* компонована је 1917/18 године. Из Гогольеве приче Јанаћек је изабрао три момента, обрадио их у самосталним симфониским слијкама, тако да његова тро-делна симфониска рапсодија даје потпуни и целовити лик Гогольевог јунака. Дело је први пут извела Чешка филхармонија под диригентском палицом Вацлава Талиха 9. новембра 1924. године.

Први део: *Андријина смрт*. Млађи син Тараса Бульбе, Андрија се борио у козачким рэдовима против Пољака. Пошто се заљубио у дивну Пољкињу, Андрија бежи непријатељу и тиме крши своју дужност и обавезу. Сам Тарас Бульба постаје осветник издаје. У драматичном сусрету са сином отац каже: „Ја сам те родио, ја ћу те и убити“. Он то и чини одлучно и без дрхтања, док Андрија, умирући, изговара име љубљене Пољкине.

У уводу лебди над акордима гудача меланхолична мелодија енглеског рога, коју преузима најпре обоа, а затим соло виолина. Из овог уводног таласања чује се звук оргуља, које тихим модулираним прелудирањем доносе једну мотивску фигуру, која прелази са инструмента на инструмент као опојно љубавно дозивање. На немирној ритмичкој основи, *Allegro vivo* пева мотив све страснијег изазивања. То је драматична визија односа двају бића, од који једној својим опојним чарима привлачи себи друго, чија се воља ломи под сугестијом сензуалног заноса. *Adagio* има распевану кантилену обое, мотив дивне жене, која заводи јунака. Овај део развија се као самостална епизода. Пошто се кантилента понови, чују се два сугестивна удара чинела, као сећање на суворост прошлог живота, па се љубавна кантилента поново јавља у пуној и широкој распеваности. Мала фраза, узбуђеног покрета, одражава Андријино бежање, док понови повратак *Adagio* показује да је био заведен гласом љубави. Шестотактовни, нешто груби, *Lento* чини одлучни прелаз, иза кога се чује тема тромбона и контрабаса. То је стог очев глас. Три пута, увек све јаче, звуче речи које не знају за милост. По четврти пут оне су окончане стаховитим ударањем чинела, после чега се све утиша и смири. Тихо и тајанствена, као у самртном ропцу, звучи љубавна тема (*Adagio*). Сасвим кратка пауза и *Presto* дивље јури крају става: после извршене освете Тарас Бульба у бесном трку преко степе враћа се својим козацима.

Други део: *Остапова смрт*. — Прворођени син Тараса Бульбе, Остап, за кога се сматрало да ће наставити традицију свога рода, био је ухваћен од непријатеља и стављен на муке. Презирући смртну опасност, Тарас продире у јазбину непријатеља да би приужко моралну подршку своме сину у моменту извршења смртне казне над њим, да не би допустио непријатељима да уживају у слабости руског човека.

У почетку над таласастим фигурама харфе тихо звучи акорд дрвених дувачких инструмената (*Moderato*). После тога јавља се четири пута узастопце бритко усечени мотив, који

делује оштрином својих интервала. Следује Allegro, у коме, после кратке експозиције, чудно звучи једна мисао, која посустаје и клеца. То је самостална епизода, после које се понавља уводни део са појачаним нагласком. Главни мотив постаје одједном „басо остинато“, изнад кога лебди мелодија као сећање на прошли слободни живот. Ова тема се неколико пута мења, добијајући друге мелодиске форме, и прелази у Vivo, у коме се други мотив овог дела изменjuје са живим играчким мотивом. Што је једном забава, другом је мучење и страдање. Овај играчки мотив у суштини је изменjen основни мотив, којим је почета ова симфониска слика. У вртлогу једне узбудљуве градације одједном се чује Ес-кларинет, који тужи над болним патњама Остапа. Све устрепти: пет пута поновљени интервал квинте у тимпанима претставља глас Тараса Буљбе; па се овај део симфониске поеме нагло завршава.

Трећи део: *Смрт Тараса Буљбе*. У борби са Польцима стари атаман пада тешко рањен. Ухватили су га, привезали за дрво и запалили. У тренутку своје смрти, Тарас Буљба мисли на своје другове, зове их да се врате и освете непријатељу. Када се пламен дотиче његовог тела, смеје се својим убицама и прориче да неће уништити снагу руског народа, као што нису уништили његов дух.

Бурним мотивом почиње последњи став рапсодије (Con moto). Жар битке пламти све јаче и мотив фанфаре проширује се у мелодиску форму и све чвршће продире из звучног вртлога, у коме се стално користи и почетни мотив. Мелодија добија чежњиви карактер и звучи у виолинама као широка кантилена љубави и симпатије. Али нови урлик надјачава ово дирљиво место. У мотиву позауна грми глас Тараса Буљбе, који зове другове. Фанфаре доносе сигнал спасења, али враћање почетног мотива указује да то није за Тараса Буљбу. Ватра се разбуктава. У оргуљама звучи свечано-величанствени мотив. Уништавајући пламен претвара се у ореол око главе јунака. Све јаче развија се ова мисао, прелазећи у широку мелодију, која потиче из дубине душе. У великој и страсној градацији триумфује неоскрнављена идеја, за коју се борио херојски атаман. Све интезивније звучи апотеза славе, продире светли тон звона и свечани звук фанфара, поздрављајући јунака. Својим моћним мотивом оргуље завршавају химну.