

בתוכנית

חלק א: מוריס ראוול (1875 – 1937) -דיוקנו של מלחין צרפתי

הרצאה משולבת בפרקי נגינה, הדגמות באודיו ובוידאו מתוך היצירות הבאות:

בלוז ופינלה (פרקים ב' וג') מתוך הסונטה לכינור ופסנתר (1923-1927)

מתוך "בולרו", לתזמורת סימפונית (1928)

מתוך האופרה "הנער והקסמים" (1920-1925)

מתוך "הוולס" , לתזמורת סימפונית (1920)

קדיש, מתוך "שני נעימות עבריות" , בעיבוד לצ'לו ופסנתר (1914)

פרקים ב' וד' מן הסונטה לכינור ולצ'לו (1920-1922)

משך המחצית: 75 דקות

הפסקה (כ-25 דקות)

מוריס ראוול (1875 – 1937) : שלישייה לפסנתר, כינור וצ'לו (1914)

MAURICE RAVEL (1875-1937): Trio pour violon, violoncello et piano

במתינות MODERE

פאנטום (שיר ממאלזיה, דרום-מזרח אסיה) PANTOUM – assez vif

פסקליה PASSACAILLE – TRES LARGE

פינלה FINAL – ANIME

משך הביצוע : כ-30 דקות, משך המחצית – 45 דקות.

משך התוכנית – כשעתיים וחצי, כולל הפסקה.

על התוכנית

עם מותו של קלוד דביסי (1862 –1918) הופך מוריס ראוול להיות מנהיג הסגנון האימפרסיוניסטי הצרפתי. ראוול , החוזר לפריס בתום המלחמה, מקדיש את הסונטה שלו לכינור ולצ'לו לזכרו של קלוד דביסי, ומשלים בכך את רצונו האחרון של דביסי, לכתוב מחזור סונטות קאמריות. כך נכתבת המוסיקה הקאמרית של ראוול (שלישיית הפסנתר והסונטות) בסימן מלחמת עולם ראשונה.

התוכנית משרטטת את דיוקנו של מוריס ראוול כמלחין קאמרי החולש על עולם מכושף מורכב מזהויות שונות. ראשיתו בשני עמים – הצד הספרדי שירש ראוול מאימו הבאסקית והצד הצרפתי -שוויצרי שירש מאביו, מהנדס מצליח. מן הצד הספרדי מביא ראוול את הפראות, העממיות, הפולקלור, אהבת המקצב, התנועה והריקוד. מהצד הצרפתי-שוויצרי מביא ראוול את המקצוענות, המושלמות, הקפדנות על כל הפרטים הקטנים היוצרים את השלם.

ככל אמני זמנו, הציירים האימפרסיוניסטים מונה, דגה וגוגן, והמלחינים קלוד דביסי ואריק סאטי, נמשך ראוול אל האקזוטיקה החוץ אירופית . מן המזרח הרחוק מגיעים סולמות אקזוטיים, וגוונים פעמוניים של תזמורות גאמלן. מרוסיה והמהפיכות הגדולות של ראשית המאה – מגיעים האהבה הגדולה לחמישייה הרוסית, לעולמם של מוסורגסקי (תמונות בתערוכה), רימסקי קורסקוב (שחרזדה), ולידידות עם סטרווינסקי (פולחן האביב) .

בצד החדשנות וההרפתקנות – מביא עימו ראוול גם שמרנות, הנסיון לשמור בתקופת מלחמות עולם על ערכי הקלאסיקה המסורתית הישנה, הטובה, המאוזנת והמסוגננת. מכאן הכתיבה בצורות המסורתיות של סונטה, ופאסאקלייה .

במלחמת עולם ראשונה מתגייס ראוול כנהג אמבולנס לצבא הצרפתי ומשרת בחזית . הוא רואה עולם מתמוטט מול עיניו, . הגדולות שביצירותיו – "הבולרו" ו"הוולס" , ואף "הבלוז" בסונטה לכינור ופסנתר משרטטות את הדרמה השל ההרס בעלייתם ונפילתם של מנגינה ומקצב. ראוול שב ממלחמת עולם ראשונה כאיש חולה,הסובל מנדודי שינה. מלאכת ההלחנה הופכת קשה מדי יום. הוא מעצב את חייו כאיש בודד, רווק מושבע, שחי לבדו בווילה מפוארת ומטופח עם 6 חתולים סיאמיים ואוסף מדהים של קריסטלים, בובות מנגנות וצעצועים מיכניים. הוא מגייס זכרונות ילדות בעולם של תמימות, אגדה וקוסמות באופרה "הנער והכשפים". קשיי ההלחנה המקורית הביאו אותו לפריחה בתזמור יצירות שאינם שלו. התזמור הגאוני ליצירתו של מוסורגסקי "תמונות בתערוכה לפסנתר סולו" ביסס את מעמדו של ראוול כמתזמר הגדול ביותר בכל הזמנים(החל מ-1922). גם ליצירתו הפופולרית והמצליחה ביותר "בולרו" (1928) התייחס ראוול בביטול כאל "תרגיל בתזמור"...

בסתיו 1932 נפגע ראוול בתאונת מונית בפאריס. התאונה גרמה לשיתוק מוחין שמנע ממנו יכולת כתיבה. רק מסע לספרד ולמארוקו בשנת 1935 רומם במקצת את רוחו, אך הוא סבל מאוד מחוסר היכולת שלו לכתוב. המצב המחמיר הוביל להחלטה על ניתוח מוח ב-1937. ראוול נפטר בבית החולים במצב של חוסר-הכרה 9 ימים לאחר הניתוח, בגיל 62 .

על האמנים

גלעד הילדסהיים גלעד הילדסהיים- כינור הכנר גלעד הילדסהיים, מבכירי הכנרים בישראל, החל את לימודי הכינור בגיל 7 בבלגיה. בארץ היה תלמידם של חיים טאוב, מיכאל גייזלר,יאיר קלס ואילונה פהר. זכה בקביעות במלגות מטעם קרן התרבות אמריקה-ישראל משנת 1984 ושירת בצבא כמוסיקאי מצטיין . הוביל ומוביל גופים מוסיקאליים רבים בארץ ובחול, בין השאר הוביל את התזמורת הסימפונית חיפה, סולני ת"א, אנסמבל קפריזמה וכן היה הכנר הראשי בבית האופרה סן-קארלו בנאפולי בהזמנת מאסטרו גארי ברטיני ז''ל. כיום מכהן ככנר ראשי בתזמורת הקאמרית הקיבוצית.

ניגן כסולן עם מיטב התזמורות בארץ וכן בסיורים בגרמניה, קרואטיה,צרפת, ואיטליה גלעד מוזמן באופן קבוע להופיע בפסטיבלים בארץ ובחול כגון באנף- קנדה, כפר-בלום, ו"פרו" בגרמניה. מרבה להופיע בקונצרטים קאמריים וניגן עם מיטב הנגנים כגון פנחס צוקרמן, גיא בראונשטיין, רביעיית ירושלים, טריו ירושלים, ברנארד גרינהוס ועוד רבים ,כל זאת בהופעות, בשידורי רדיו ובהקלטות.כמו כן עבד עם המלחין האיטלקי המנוח לוציאנו בריו על ביצוע בנורה של הדואטים פרי עטו לשני כינורות. גלעד הרחיב את פועלו ולאחרונה החל לנצח והשתלם אצל פרופ' מנדי רודן במגמת הניצוח באקדמיה למוסיקה בתל-אביב. מנצח באופן קבוע על תזמורת הקשתנים הצעירים של בני הקיבוצים ועל הרכבים תזמורתיים שונים .

מיכה הרן

מיכה הרן נמנה עם טובי הצ'לנים בישראל

מ-1976 הוא צ'לן ראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. לאחר שסיים את הקונסרבטוריון הלאומי למוסיקה בפריז, בו זכה בפרסים ראשונים בצ'לו ומוסיקה קאמרית, זכה בפרסים בתחרויות בינלאומיות בז'נבה, פירנצה וניו-יורק.

כסולן הופיע עם "התזמורת הפילהרמונית הישראלית", "תזמורת הרדיו של מילנו", "תזמורת האופרה של גנואה", "תזמורת פילהרמוניה"- (פילדלפיה) , "התזמורת הפילהרמונית של ברגן", "תזמורת האקדמיה סנטה צ'צ'יליה", "האיגוד התזמורתי הלאומי"- (ניו-יורק), "התזמורת הלאומית של מכסיקו", "תזמורת פיטסבורג" ועוד ועם מנצחים כ- לאונרד ברנשטיין, זובין מהטה, שרל דיטוא, אלדו צ'קטו, כריסטוף אשנבך, דניאל אורן, גנדי רודז'סטוונסקי, רפאל פרובק דה בורגוס ו- ג'ימס דה-פריסט. ניגן בביצוע בכורה עולמי את הקונצ'רטו לצ'לו של יאן פריידלין שהוקדש לו ובביצוע בכורה ניו-יורקי ב"קארנגי הול" את הקונצ'רטו לצ'לו של קלוד פסקל. כמו כן הופיע ברסיטלים ב"תאטרו קולון", " טלי הול", "מוזיאון ת'א", "הגלריה הלאומית"- (וושינגטון) ועוד. בנגינה קאמרית הופיע יחד עם אמנים כ-סרג'יו לוקה, אלכסנדר פיורילו, יצחק פרלמן ופנינה זלצמן. השתתף בפסטיבלים בכפר בלום, אתונה, סלרנו, סן פאולו ובפסטיבלים למוסיקה קאמרית בבלגיה ובארצות הברית.

מיכה הרן עוסק גם בהוראת צ'לו ומוסיקה קאמרית, היה חבר פקולטה באוניברסיטת טמפל בפילדלפיה ומלמד באקדמיות הישראליות למוסיקה ובכיתות אמן בארץ ובחו"ל. ערך מרתונים של מוסיקה קאמרית ואת הסדרות- "מנחה מוסיקלית", "ערבית מוסיקלית" ו-"מוסיקה קאמרית מתוך סרטים" בהשתתפות טובי הנגנים הישראלים. בקומפקט דיסק- "מוסיקה ישראלית לצ'לו" הקליט דואו לצ'לו וכלי הקשה מאת עדרי מחט שנכתב עבורו וכן יצירות של בן חיים, פרטוש, גלברון ועוד.

מיכה הרן הופיע כמנצח בישראל, ברזיל וארגנטינה, הוא הקליט עם תזמורת ירושלים את הסימפוניה מס. 2 של יאן פריידלין, יצירה שגם ביצע בביצוע בכורה דרום אמריקאי עם התזמורת הסימפונית של צ'ילה.

משתתפי התוכנית

אסתרית בלצן - פסנתרנית ומוסיקאית ילידת ת"א, בעלת תואר דוקטור למוסיקה בביה"ס הגבוה מנהטן וכלת פרסים בתחרויות פסנתר בישראל, ארה"ב, קנדה וצרפת. עם חזרתה ארצה, ב-1985, הצטרפה אל סגל מורי האקדמיה למוסיקה בתל-אביב, בביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א ובמכון מופת של משרד החינוך. הייתה ממקימי אנסמבל מוסיקה-נובה למוסיקה חדשה (פרס הביצוע למוסיקה ישראלית , 1993) , ביה"ס רימון לג'אז ומגמת המוסיקה של ביה"ס לאמנויות בתל-אביב (פרס משרד החינוך). החל מ- 1990 גרמה למהפך בנוף הקונצרטים הקלאסיים בארץ ביוצרה ז'אנר ייחודי המשלב קלאסיקה ומולטי-מדיה. הז'אנר הוגדר ע"י נעמי שמר כ"הפסנתר המדבר, ההרצאה המזמרת" והפך להצלחה רבתי ולמודל לחיקוי. ב –1996 פתחה יחד עם בעלה , המלחין פרופ' משה זורמן, מכללה מוסיקלית למורים, לעוברי הוראה ולציבור הרחב המוכרת על ידי משרד החינוך והתרבות. המכללה כונתה בפי ראש עיריית ת"א מר רון חולדאי "סיפור הצלחה אשר אין לו אח ורע בחיי התרבות בארץ ". ב- 2000 החלה בלצן בפרוייקטים מיוחדים עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מהטה, וערכה את סדרת הטלוויזיה "המסע המופלא אל הקלאסיקה". ב-2001 קבלה את פרס אמנויות הבמה של עיריית תל-אביב. ב-2002 החלה בסדרה ייחודית בפסטיבל צ'אטקווה היוקרתי בניו-יורק. ב-2003 יצאו ספרים ודיסקים בנגינתה מיצירות מוצרט, היידן ובטהובן. החל מ-2005 משודרים הקונצרטים שלה בקביעות בקול המוסיקה, החלו פינות קבועות ברדיו ברשת ב' וב- 103FM , ופרוייקטים מיוחדים לקידום מוסיקאים צעירים בעיירות פיתוח, והכרת מוסיקה בצה"ל. ב-2006 זכתה בפרס "חביבת הקהל" של העיתון "ידיעות אחרונות", ב-2007 בפרס לנדאו של מפעל הפיס למצטייני אמנויות הבמה, ובקיץ 2008 בפרס שר התרבות למבצעי מוסיקה בישראל. היא מוזמנת בקביעות לקונצרטים ולרסיטלים בפסטיבלים ברחבי אירופה, בארה"ב וקנדה.

****