

M
O

Musée de
l'Orangerie

ProQuartet
Centre européen
de musique de chambre
Paris

la Nuit du Quatuor

3 octobre 2015

Programme de la Nuit

ZEMLINSKY QUARTET Arriaga, Dvořák	19h
QUATUOR VAN KUIJK Schumann, Debussy	20h
CUARTETO QUIROGA Haydn, Webern, Brahms	21h
QUATUOR ZAÏDE Mozart, Bartók	22h
QUATUOR VARÈSE Beethoven, Dutilleux	23h
QUATUOR BÉLA Ligeti, Janáček, Ferneyhough	Minuit
ELIAS QUARTET Haydn, Britten	1h
QUARTETTO PROMETEO Beethoven, Zemlinsky	2h
QUATUOR VOCE Mozart, Ravel	3h
QUATUOR AROD Schubert	4h
QUATUOR DANIEL Chostakovitch, Beethoven	5h

Cette nuit, nous célébrons le chemin que les quatuors, jeunes ou confirmés, ont accompli avec le concours de ProQuartet. Depuis 1987, ProQuartet oeuvre à l'accompagnement des jeunes musiciens qui ont choisi d'emprunter l'exigeant chemin du quartettiste. Ce soir, 11 des meilleurs quatuors européens présentent les plus belles pages de leur répertoire. C'est une fête pour nous tous. Pour vous, spectateurs, qui pouvez réviser vos classiques en une seule nuit, et pour vous, musiciens, qui pouvez exposer votre maîtrise, entourés des « Nymphéas » de Claude Monet.

La Nuit du Quatuor au musée de l'Orangerie fait ainsi revivre le dialogue entre les arts plastiques et la musique, si caractéristique de la période du XIXème et début du XXème siècle, et enrichit la Nuit Blanche de la Ville de Paris.

Laurence des Cars
Directrice du musée de l'Orangerie

Pierre Korzilius
Directeur de ProQuartet-Centre européen de musique de chambre

ZEMLINSKY QUARTET

František Souček
Petr Střížek
Petr Holman
Vladimír Fortin

QUATUOR VAN KUIJK

Nicolas Van Kuijk
Sylvain Favre
Grégoire Vecchioni
François Robin

© N.F. Hernandez

Depuis sa formation en 1994, le Zemlinsky Quartet est devenu l'archétype de l'ensemble montrant la continuité de l'école et de la tradition du quatuor à cordes en Bohême. L'ensemble a remporté le 1er Prix du Concours international de quatuor à cordes de Bordeaux en 2010 et conclut ainsi toute une série de prix obtenus aussi bien à Banff (Canada), au Printemps de Prague qu'à Londres où il remporte le Prix de la Presse. Le quatuor a par ailleurs reçu le Prix de la Fondation Alexandre Zemlinsky, dont il porte désormais le patronyme.

J. C. Arriaga, Troisième Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1823)

Compositeur au génie précoce, surnommé le « Mozart espagnol » (né 50 ans jour pour jour après la naissance du compositeur autrichien), Arriaga laisse à la postérité trois Quatuors à cordes qui expriment dans leur forme classique une inventivité hors du commun. Le « Troisième Quatuor » est le plus remarquable et prend le plus de libertés avec la tradition.

A. Dvořák, Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, op. 96 « Américain » (1893)

Dvořák écrit ce quatuor en 16 jours à Spillville, dans l'Iowa. Grâce à ce séjour auprès d'immigrants tchèques, le compositeur put retrouver ses racines bohêmes et découvrir la musique des Noirs en prière. L'œuvre porte le nom d'« Américain » du fait de la présence de certains éléments où la tradition tchèque rejoint celle des Noirs américains.

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk remporte en mars 2015 le 1er prix du Wigmore Hall string quartet competition ainsi que les prix spéciaux Haydn et Beethoven. Cette prestigieuse récompense vient s'ajouter au 1er prix et prix du public reçus au concours de Trondheim (Norvège) en 2013. Le Quatuor est en résidence ProQuartet depuis 2014. Après avoir fait ses armes dans la classe du Quatuor Ysaÿe, le Quatuor Van Kuijk étudie à l'Escuela Superior de Música Reina Sofia de Madrid avec Günter Pichler.

R. Schumann, Quatuor à cordes n°1 en la mineur op. 41 (1842)

La rencontre de Schumann avec le quatuor à cordes est à l'inverse de celle de Brahms, qui s'en imprégna pendant vingt ans avant de publier son premier quatuor. Schumann ne s'ouvrit à d'autres genres qu'à partir de 1839 et consacra 1842 à la musique de chambre. Aussi ses trois quatuors de caractère lumineux et serein, composés en moins de deux mois, sont le fruit d'une inspiration commune, de sorte qu'on peut presque parler de triptyque.

C. Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur (1893)

C'est en 1892 que Debussy entreprit la composition de ce qui resterait son unique quatuor, à peu près en même temps que la mise en chantier du « Prélude à l'Après-midi d'un faune ». Le rapprochement de ces deux œuvres est extrêmement significatif : tandis que le « Faune » recèle tant de promesses d'avenir, le quatuor reste lourd d'un passé encore récemment appris.

© Josep Molina

CUARTETO QUIROGA

Aitor Hevia
Cibrán Sierra
Josep Puchades
Helena Poggio

QUATUOR ZAÏDE

Charlotte Juillard
Leslie Boulin Raulet
Sarah Chenaf
Juliette Salmona

Le Cuarteto Quiroga emprunte son nom au violoniste galicien Manuel Quiroga, l'un des plus célèbres musiciens de l'histoire de la musique espagnole. Actuellement, le quatuor est en résidence à la Fundación Museo Cerralbo à Madrid. Les quatre musiciens enseignent à l'Académie internationale d'été de Llanes (Asturias) ainsi qu'au Conservatoire supérieur de musique d'Aragón (Zaragoza) où ils ont ouvert une classe de quatuor à cordes. Lauréat de nombreux concours internationaux, le quatuor se produit régulièrement en Europe.

J. Haydn, Quatuor à cordes n°3 en ut majeur op. 76 « Kaiserquartett » (1797) - 2e mouvement

Composé à l'occasion de l'anniversaire de Franz II, ce quatuor est appelé « l'Empereur » en raison de son 2e mouvement, un thème et variations sur l'hymne impérial, aujourd'hui devenu l'hymne allemand.

A. Webern, Rondo (1906)

L'extrême brièveté est une caractéristique du style du compositeur autrichien. Ce mouvement de quatuor présente l'alternance entre un refrain en forme de valse au charme viennois et des couplets plus dramatiques.

J. Brahms, Quatuor à cordes n°1 en ut mineur op. 51 (1873)

Brahms avoua combien le genre du quatuor à cordes lui paraissait semé d'embûches. Ce quatuor est emprunt d'une douce mélancolie et de sautes d'humeur imprévisibles.

En 2015, le Quatuor Zaïde fête ses cinq ans. Il est déjà l'invité de salles prestigieuses comme la Philharmonie de Berlin, le Wigmore Hall de Londres, le Musikverein de Vienne, le Théâtre des Champs-Élysées... En 2012, il remporte le 1er prix du Concours International Joseph Haydn à Vienne, en 2011, le 1er prix au Concours International de Musique de Pékin, et en 2010 le 3e prix du concours international de quatuor à cordes de Banff, et le 1er prix du Concours international Charles Hennen à Heerlen.

W.A. Mozart, Quatuor à cordes n°4 en ut majeur KV157 (1772)

Les « Quatuors Milanais » comportent tous trois mouvements, ce qui les situe dans l'orbite stylistique italienne, tout autant que la multiplicité de leurs thèmes, la modicité de leurs développements et la fréquence du mode mineur. De proportions encore modestes, ils exhalent un charme printanier irrésistible, et le Mozart de la maturité s'y manifeste déjà par brèves prémonitions fulgurantes.

B. Bartók, Quatuor à cordes n°5 Sz. 102 (1934)

L'ensemble imposant des 6 quatuors à cordes de Bartók domine la première moitié du XXe siècle et représente l'un des sommets de l'œuvre du compositeur hongrois retraçant toute l'évolution de son langage. Le « Quatuor n°5 » marque la phase plus nettement tonale. Il comporte cinq mouvements en arche (Forme ABCBA), où deux mouvements lents (Adagio et Andante) répondent symétriquement au Scherzo central.

QUATUOR VARÈSE

François Galichet
Nicolas Alvarez
Sylvain Séailles
Thomas Ravez

© R. Heymann

QUATUOR BÉLA

Frédéric Aurier
Julien Dieudegard
Julian Boutin
Luc Dedreuil

Constitué en 2006 au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, le Quatuor Varèse reçoit les conseils des quatuors Debussy, Ravel et Danel. Ancien élève du Quatuor Ysaÿe au CRR de Paris, il se perfectionne auprès de Miguel Da Silva à Genève et de Günter Pichler à l'Ecole Supérieure de Musique Reina Sofia de Madrid. Le Quatuor est lauréat de plusieurs prix et distinctions, notamment en 2014 du 2e Prix au Concours international Mozart de Salzbourg et du 3e Prix au Concours Paolo Borciani de Reggio Emilia.

L. van Beethoven, Quatuor à cordes n°16 en fa majeur op. 135 (1826)

Ultime exemple du caractère dialectique du compositeur, l'opus 135 prend le contre-pied de tout ce qui a été mis en œuvre dans l'opus 131, et notamment de sa recherche radicale d'unité. C'est un des quatuors les plus courts de Beethoven et d'apparence légère, en dehors du mouvement lent et de l'introduction au finale, avec des textures aériées et un matériau finement ciselé, qui nous ramènent au style des quatuors de Haydn.

H. Dutilleux, Ainsi la nuit (1971-1977)

Tout se transforme insensiblement en une sorte de vision nocturne d'où le titre « Ainsi la nuit ». Comme dans « Les Métaboles », « Tout un monde lointain », ou « Timbres, Espace, Mouvement », le Quatuor constitue une illustration du concept de mémoire cher à Dutilleux au travers des notions de variation et de préfiguration.

Fondé en 2006 par 4 musiciens des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Lyon et Paris, le Quatuor Béla s'est réuni autour du désir de défendre le fabuleux répertoire du XXe siècle ainsi que la création. Curieux et enthousiasmés par la diversité des courants qui font la création contemporaine, ils s'associent souvent à des figures artistiques emblématiques : l'improvisateur Jean-François Vrod, le rockeur inclassable Albert Marcœur, le griot Moriba Koïta, le jeune maître du oud Ahmad Al Khatib, le trio de jazz radical Jean Louis.

G. Ligeti, Quatuor à cordes n°1 (1954)

Ligeti compose son « Quatuor n°1 », coupé de la réalité culturelle de l'Europe de l'Ouest. Il poursuit un idéal de modernité inspiré de Bartók. C'est justement la quête systématique des contrastes qui révèle une personnalité qui évolue vers l'autonomie.

L. Janáček, Quatuor à cordes n°1 « Sonate à Kreutzer » (1923)

Le 1er quatuor de Janacek s'inspire du roman de Tolstoï « La Sonate à Kreutzer ». Le compositeur confiera avoir eu à l'esprit pendant la composition « une femme malheureuse, torturée (...) comme Tolstoï l'a décrite ».

B. Ferneyhough, Adagissimo (1983)

Composé pour les 80e ans du compositeur Michael Tippett, cette pièce oppose le duo des instruments graves déployant une phrase lyrique legato et celui des deux violons avec sourdines, au jeu très orné.

ELIAS QUARTET

Sara Bitlloch
Donald Grant
Martin Saving
Marie Bitlloch

QUARTETTO PROMETEO

Giulio Rovighi
Aldo Campagnari
Massimo Piva
Francesco Dillon

Fondé en 1998, le Elias Quartet reçoit le 2e prix à la 9e London String Quartet Competition. En mars 2015, le Quatuor termine son « Beethoven Project » - l'intégrale des quatuors de Beethoven au Wigmore Hall. Six disques de l'intégrale enregistrée en live au Wigmore Hall sont prévus, le premier vient de sortir, avec notamment l'opus 130 et la « Grande Fugue ». Le Elias Quartet se produit dans le monde entier et revient d'une tournée de 15 concerts aux Etats-Unis.

J. Haydn, Quatuor à cordes en mi bémol majeur op. 64 n°6 Hob III:22 (1790)

Avec ses 68 quatuors à cordes, Haydn a donné au genre ses lettres de noblesse. Considéré comme le « père » du quatuor à cordes, il a déterminé l'effectif à quatre voix : deux violons, un alto, un violoncelle. L'opus 64 fut dédié à Johann Tost, violoniste chez les Esterhazy, famille de la noblesse hongroise. Le quatuor n°6 s'ouvre par un des thèmes les plus mémorables de Haydn.

B. Britten, Quatuor à cordes n°3 op. 94 (1975)

Britten ne laissa à la postérité que dix partitions de musique de chambre, la plupart étant marquées par une veine néoclassique. Le dernier quatuor du corpus des trois, écrit un an avant sa mort, est comme un testament secret et rigoureux, presque énigmatique dont chacun des 5 mouvements porte un titre significatif : Duets, Ostinato, Solo, Burlesque, Recitative and Passacaglia.

En mai 1998, le Quartetto Prometeo remporte le 1er Prix du 50e Prague Spring International Music Competition ainsi que le prix special Bärenreiter pour la meilleure interprétation du Quatuor KV590 de Mozart. Le Quatuor cherche constamment à associer la musique du répertoire classique aux nouvelles expressions musicales. Il collabore avec Ivan Fedele et crée en 2011 l'oeuvre de Morolaja Kai Erotika pour quatuor à cordes et voix, dédié au Quartetto Prometeo, après la commande de l'Accademia Filarmonica Romana.

L. van Beethoven, Quatuor à cordes n°4 en ut mineur op. 18 n°4 (1799)

Assumant l'héritage important de Haydn et de Mozart, Beethoven révolutionna l'écriture pour le quatuor à cordes à travers les 16 partitions (complétées par la Grande Fugue) tout en projetant le genre jusqu'aux confins du XXe siècle. Dernier composé des 6 quatuors dédiés au prince Lobkowitz, le « Quatuor n°4 » passe pour le plus abouti de l'opus.

A. von Zemlinsky, Quatuor à cordes n°1 en la majeur op. 4 (1896)

Les 4 quatuors de Zemlinsky forment un ensemble où perce la vraie personnalité du compositeur : difficile équilibre entre un romantisme transparent et un expressionnisme épuré. Dans son premier quatuor, de forme traditionnelle, Zemlinsky a recherché la base d'un nouveau style instrumental dans une synthèse typiquement viennoise de Brahms et Wagner.

© Sophie Pawliak

QUATUOR VOCE

Sarah Dayan
Cécile Roubin
Guillaume Becker
Lydia Shelley

© Verena Chen

QUATUOR AROD

Jordan Victoria
Alexandre Vu
Corentin Apparailly
Samy Rachid

Sensible à la nécessité de faire vivre la musique classique hors du cadre habituel du concert, le Quatuor Voce expérimente diverses formes de spectacle et partage son univers avec des personnalités variées comme le chorégraphe Thomas Lebrun ou la chanteuse canadienne Kyrie Kristmanson avec laquelle il enregistre récemment le disque « Modern Ruin ». Depuis sa création en 2004, le Quatuor Voce bénéficie de nombreux soutiens. Il a été le quatuor résident de ProQuartet de 2008 à 2012.

W.A. Mozart, Quatuor à cordes en ré majeur « Hoffmeister » KV499 (1786)

Fruit suprême du merveilleux été de 1786 suivant la création des « Noces de Figaro » et entièrement voué à la musique de chambre, ce quatuor n'appartient à aucun groupe ou recueil du catalogue de Mozart. Un des chefs-d'œuvre mozartiens, il doit son surnom à Franz Anton Hoffmeister, ami compositeur de Mozart.

M. Ravel, Quatuor à cordes en fa majeur, op. 35 (1902/3)

Comme Debussy, Ravel a véritablement débuté dans la musique de chambre par un quatuor à cordes. Cette oeuvre de jeunesse dédiée « à mon cher maître Gabriel Fauré », porte déjà l'empreinte d'une personnalité, ainsi que d'une perfection beaucoup plus affirmée que chez son grand aîné. Ecrite en 4 mois, elle restera l'unique quatuor à cordes de Ravel.

Le Quatuor Arod remporte en février 2014 le 1er prix du Concours européen de la FNAPEC ainsi que le Prix spécial ProQuartet. Fruit de la rencontre entre quatre musiciens issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il bénéficie de l'enseignement de Jean Sulem (Quatuor Rosamonde). Suite à l'invitation du Quatuor Artemis, le quatuor entre dans leur classe à la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth de Bruxelles en septembre 2014. Depuis 2015, le Quatuor est résident de l'association ProQuartet.

F. Schubert, Quatuor à cordes en ré mineur D 810, « La Jeune Fille et la Mort » (1824)

Après le lyrisme chaleureux du Quatuor « Rosamonde », les contemporains semblent avoir été d'emblée découragés par l'aura tragique de cette « Jeune fille et la Mort », et par les avancées de son langage. La formation du quatuor semble avoir du mal à contenir la force, le bouillonnement d'un discours où les idées musicales s'affrontent avec énergie. Rarement, cependant, Schubert est parvenu à une telle cohésion à grande échelle : le motif de « la Jeune fille et la Mort », résonne sous diverses formes dans les autres sections, donnant ainsi à l'oeuvre un caractère quasi-cyclique. De même, la tonalité de ré mineur apparaît-elle comme la résolution à la tonique du la mineur précédent ; c'est en même temps le ton d'origine du lied « La Jeune fille et la Mort ».

© Kuhmo

QUATUOR DANEL

Marc Danel
Gilles Millet
Vlad Bogdanas
Yovan Markovitch

© EPMOO / Photo S. Boegly

LES NYMPHÉAS

Claude Monet

Fondé en 1991, le Quatuor Danel s'est imposé sur la scène classique internationale avec des prix qui ne trompent pas (Grand Prix du disque, Diapason d'or, Choc du Monde de la musique, Prix du Midem etc.). Connus pour l'intensité et la profondeur de ses interprétations, l'ensemble s'est imposé dans les grands cycles fondateurs du quatuor à cordes, de Haydn, Beethoven et Schubert à Chostakovitch et Weinberg. La pédagogie et la transmission sont également au cœur de l'activité du Quatuor Danel.

D. Chostakovitch, Quatuor n°5 en si bémol majeur op. 92 (1952)

Les 15 quatuors de Chostakovitch, corpus d'œuvres d'une immense variété et d'une richesse d'inspiration qui traverse l'essentiel de la période créatrice du compositeur, constituent une sorte de journal intime du compositeur russe. Écrit en 2 mois, le « Quatuor n°5 » est l'un des plus exigeants sur le plan de la plénitude sonore proche de sa 10e Symphonie.

L. van Beethoven, Grande Fugue en si bémol majeur op. 133 (1825)

La « Grande Fugue » fut esquissée pour servir de couronnement gigantesque au 13e quatuor (avant d'en être dissociée par l'éditeur Artaria en 1830). Pièce monumentale, autosuffisante par ses dimensions et par son unité organique, l'un des grands « monstres » de la littérature beethovenienne pour quatuor, la Grande Fugue constitue en elle-même l'incursion la plus radicale de Beethoven dans l'étrange.

Offerts par le peintre Claude Monet à la France le lendemain même de l'armistice du 11 novembre 1918 comme symbole de la paix, les « Nymphéas » sont installés selon ses plans au musée de l'Orangerie en 1927, quelques mois après sa mort.

Cet ensemble unique, véritable « chapelle de l'impressionnisme », selon l'expression d'André Masson en 1952, offre un témoignage de l'œuvre de dernier Monet conçue ici comme un environnement. L'ensemble est l'une des plus vastes réalisations monumentales de la peinture de la première moitié du XXe siècle et représente une surface d'environ 200 m².

Les dimensions et la surface couverte par la peinture environnent et englobent le spectateur sur près de 100 mètres linéaires où se déploie un paysage d'eau jalonné de nymphéas, de branches de saules, de reflets d'arbres et de nuages, donnant « l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage » selon les termes mêmes de Monet. Ce chef-d'œuvre unique ne connaît pas d'équivalent de par le monde.

NUIT 3 OCT. 2015 PARIS BLANCHE

ProQuartet - Centre européen de musique de chambre

Formations professionnelles à Paris, Villefavard, Roussillon et Pont-Royal en Provence
Musiciens amateurs : stages, week-ends et cours personnalisés à Paris, Rueil-Malmaison, Lyon et Villefavard

www.proquartet.fr

Musée de l'Orangerie

Exposition à venir
Qui a peur des femmes photographes ?
1839-1945

14 octobre 2015 - 24 janvier 2016

www.musee-orangerie.fr