

BIENNALE DE QUATUORS À CORDES

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 11H

QUATUOR ZAÏDE

PROGRAMME

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Partenaires de la Biennale de Quatuors à cordes

LE FIGARO

SAMEDI 16 JANVIER 2016 – 11H

AMPHITHÉÂTRE

Joseph Haydn

Quatuor à cordes op. 50 n° 5

Francesca Verunelli

Secondo Quartetto – création

Béla Bartók

Quatuor à cordes n° 5

Quatuor Zaïde

Charlotte Juillard, violon

Leslie Boulin-Raulet, violon

Sarah Chenaf, alto

Juliette Salmona, violoncelle

Ce quatuor est présenté par la Philharmonie de Paris dans le cadre du projet
Rising Stars d'ECHO.

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 12H10.

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor à cordes n° 40 en fa majeur op. 50 n° 5 (Hob. III/48) « Le Rêve »

I. Allegro moderato

II. Poco adagio

III. Menuetto. Allegretto

IV. Finale. Vivace

Composition : achevé fin juin 1787.

Création : possible exécution durant la deuxième quinzaine d'octobre 1787, à Esterháza.

Dédicace : au roi Friedrich Wilhelm II de Prusse, d'où l'appellation de « *Quatuors prussiens* » de l'ensemble de l'opus.

Édition : les six quatuors de l'actuel *Opus 50* sont édités en novembre 1787, chez Foster (Londres), en tant qu'*Opus 44* ; édition chez Artaria (Vienne) en décembre 1787, le numéro d'opus 50 et l'ordre des quatuors au sein de l'opus provenant de cette édition.

Durée : environ 17 minutes.

La série des six *Quatuors op. 50* est dédiée au roi Friedrich Wilhelm II de Prusse, bon violoncelliste ; pour cette raison, on les surnomme *Quatuors « prussiens »*, tout comme les trois quatuors que Mozart adressera au même souverain quelques années plus tard. En février 1787, Friedrich Wilhelm fait parvenir à Haydn une bague en or, en remerciement pour une copie des récentes *Symphonies « parisiennes »*. Le compositeur, qui porte le bijou avec fierté, décide de dédier à cet admirateur haut placé les six quatuors qu'il a déjà commencés.

Le premier mouvement de ce quatuor est fondé sur un seul thème. De celui-ci, cérémonieux et un peu sautillant, et qui rencontre de discrètes dissonances dans les réactions du violoncelle, on ne saurait trop dire s'il plaisante ou non. Un contraste est fourni par le pont entre les deux tonalités et la section conclusive de l'exposition, qui s'emballent sur des groupes de doubles croches. Dans le développement, c'est l'orage de ces doubles croches qui prédomine ; puis la réexposition abrégée fait place à une coda, très pince-sans-rire, sur ce thème ambigu.

Le paisible *Poco adagio* a été surnommé, sans doute par des musiciens chambristes enchantés, « *Le Rêve* ». C'est une forme sonate sans développement dont le premier thème se montre d'un lyrisme calme et intime,

tandis que le deuxième, tout aussi stable, s'anime légèrement sur les triolets du premier violon. Les deux thèmes, le second surtout, sont pourvus de gammes détendues et poétiques, comme si dans ce « rêve » une échelle de Jacob reliait ce monde à l'autre.

Le *Menuetto* est basé lui aussi sur une seule mélodie, très rococo, où se multiplient les grâces d'un ornement, une boucle mélodique très caractéristique de l'époque nommée *gruppetto*. Le trio central ne contraste en rien, si ce n'est par ses tonalités plus sombres.

Comme la forme sonate du premier mouvement, celle du *Finale* est à thème unique et suit un déroulement comparable, mais plus vif. Le thème est de caractère très populaire ; ses trilles nombreux soulignent son piétinement villageois. Après un développement aux modulations tumultueuses, la réexposition ramène la bonne humeur décidée du début.

Isabelle Werck

Francesca Verunelli (1979)

Secondo Quartetto

Composition : 2015.

Commande : ECHO et la Philharmonie de Paris.

Création : le 16 janvier 2016 à la Philharmonie de Paris par le Quatuor Zaïde.

Durée : environ 8 minutes 30.

Plusieurs éléments structurels représentent chacun un centre de gravité autour duquel se déploie plusieurs perspectives « narratives ». Ces développements *in nuce* coexistent à différents niveaux de profondeur – comme des passés et des futurs potentiels ou possibles. Au fur et à mesure, imperceptiblement, un point de fuite, imprévu, s'impose et précipite le discours formel ailleurs.

Le temps sémantique, « narratif » du début cède la place à un temps hypnotique et contemplatif, le temps-hors-temps du son pur.

Francesca Verunelli

Béla Bartók (1881-1945)
Quatuor à cordes n° 5 Sz. 102

- I. Allegro
- II. Adagio molto
- III. Scherzo. Alla bulgarese
- IV. Andante
- V. Allegro vivace

Composition : 6 août-6 septembre 1934.

Création : le 8 avril 1935, à Washington, par le Quatuor Kolisch.

Commanditaire et dédicataire : Elizabeth Sprague-Coolidge (célèbre mécène américain).

Édition : Philharmonia n° 167.

Durée : environ 30 minutes.

Commande d'Elizabeth Sprague-Coolidge, mécène américaine dont le Quatuor Pro Arte avait attiré l'attention sur Bartók, le *Cinquième Quatuor* fut composé en août 1934 et créé à Washington le 8 avril 1935 par le Quatuor Kolisch. Le Quatuor Pro Arte en assura la création européenne, à Marseille, le 13 décembre suivant. À cette occasion, Bartók rédigea une analyse minutieuse de l'œuvre qui révèle ses préoccupations structurelles : l'équilibre entre symétrie et variété qui apparaît avec le même degré de perfection dans la *Musique pour cordes, percussion et célesta* (1936) ou la *Sonate pour deux pianos et percussions* (1937).

Le quatuor adopte une forme concentrique, dite « en arche », dont le *Scherzo* central forme l'axe. De part et d'autre de ce mouvement figurent deux mouvements lents, *Adagio molto* et *Andante*, le second étant, selon le compositeur, une variation libre du premier. À l'extérieur se trouvent deux mouvements vifs reliés par leur matériau thématique et leur tonalité de *si bémol*, le ton de *mi* (le plus éloigné de *si bémol*) jouant dans chacun d'eux le rôle d'une dominante (la tonalité qui appelle le plus fortement le retour au ton principal). Pour parfaire cette structure, chaque mouvement suit individuellement une forme concentrique. Ainsi, dans l'*Allegro* initial, Bartók applique le système du palindrome à la forme sonate : les thèmes sont réexposés en ordre inverse et renversés. Et les thèmes eux-mêmes sont souvent présentés conjointement ou successivement sous leurs formes originale et renversée, créant de saisissants effets de miroir.

Mais si Bartók prisait de telles symétries autour d'un axe, il répugnait également à tout retour à l'identique. Le *Scherzo* central, qui repose sur des mètres irréguliers inspirés des rythmes populaires bulgares, apparaît comme une sorte de miroir au-delà duquel rien n'est plus comme avant, tel celui de Lewis Carroll. Ainsi, dans les mouvements lents, la forme n'est pas l'ABA classique mais un ABA' où le A' est une reprise « très raccourcie et en sens inverse » du A. L'*Allegro vivace* final est une sorte de rondo en palindrome avec variations, de type ABCB'A' + coda.

Plus important encore, cette architecture habile n'apparaît jamais comme une fin en soi. Après la rudesse du thème initial, le second thème du premier mouvement semble tout de souplesse et de lyrisme. Les deux mouvements lents appartiennent à ces superbes « musiques nocturnes » dont Bartók a le secret et regorgent d'effets de jeu inouïs et poétiques (tels les pizzicati glissés du quatrième mouvement, si mystérieux). Le *Scherzo* « *alla bulgarese* » est d'une énergie vivifiante et l'on y entend les « pizzicati Bartók » introduits par le compositeur dans son *Quatrième Quatuor* (la corde y rebondit sur la touche dans un claquement sonore). Le brillant finale est imprégné de tournures de danses populaires. Il fait apparaître une variation d'un élément du thème A, comme joué par un orgue de Barbarie dégingué. Après ce moment d'ironie poétique s'envole une virtuose coda.

Claire Delamarche

Francesca Verunelli

Francesca Verunelli fait ses études de composition au Conservatoire de Florence avec Rosario Mirigliano puis à l'Académie Santa Cecilia à Rome avec Azio Corghi. Elle suit ensuite les cursus 1 et 2 de l'Ircam, où elle compose *Play*, créé par l'Ensemble intercontemporain sous la direction de Susanna Mälkki. Elle reçoit des commandes de l'État, de l'Ircam, de la Biennale de Venise, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, de l'Orchestre de Lucerne, des Neue Vocalsolisten Stuttgart, du GMEM, du Festival d'Aix-en-Provence, du CIRM, de l'International Contemporary Ensemble (New York) – entre autres –, et ses œuvres sont jouées par des ensembles et orchestres comme les quatuors Arditti, Mivos et Tana, l'Ensemble intercontemporain, les ensembles Freon, Aleph, 2e2m, Court-Circuit, le Nouvel Ensemble Moderne, les Neue Vocalsolisten Stuttgart, le KNM Berlin, RepertorioZero, Accentus, ICE New York, le Mitteleuropa Orchestra, l'Orchestre National de Lorraine, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Luzerner Symphonieorchester, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Elle a été compositeur en résidence à l'Ircam (2011-2012), au GMEM de Marseille (2013-2014), et elle est membre artiste de l'Académie de France à Madrid (Casa de Velázquez) pour la saison 2015-2016.

Quatuor Zaïde

Formé en 2009, le Quatuor Zaïde remporte en 2012 le 1er Prix du Concours International Joseph Haydn à Vienne ainsi que trois prix spéciaux dont celui de la meilleure interprétation des œuvres de Haydn. En septembre 2011, les quatre musiciennes avaient reçu le 1er Prix au Concours International de Musique de Pékin. En 2010, un an seulement après sa constitution, le Quatuor Zaïde avait remporté une impressionnante série de prix : le Prix de la presse internationale décerné à l'unanimité au Concours International de Quatuor à cordes de Bordeaux, le 3e Prix du Concours International de Quatuor à cordes de Banff (Canada) et le 1er Prix du Concours International Charles Hennen à Heerlen (Pays-Bas). Le quatuor est l'invité de salles prestigieuses comme la Philharmonie de Berlin, le Wigmore Hall de Londres, le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Théâtre des Champs-Élysées, la Cité de la musique à Paris, l'auditorium de la Cité Interdite de Pékin, le Beijing Concert Hall, le Jordan Hall de Boston, et a assuré des tournées de concerts en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Autriche, en Grèce... Lors de la saison 2015-2016, le quatuor aura le privilège de jouer dans plusieurs des plus grandes salles européennes : il a en effet été sélectionné comme « Rising Star » par le réseau de salles ECHO. Le Quatuor Zaïde a eu l'occasion de se produire aux côtés de partenaires tels que les

violoncellistes Julian Steckel et Jérôme Pernoo, les pianistes Alexandre Tharaud, Bertrand Chamayou, David Kadouch ou Jonas Vitaud. Le quatuor aborde tous les répertoires, sans oublier la musique de son temps, notamment des œuvres de Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm ou Jonathan Harvey, avec lequel il a travaillé. Au printemps 2014, le quatuor présente un disque Janáček-Martinů pour le nouveau label digital NoMad Music. Depuis sa constitution, le quatuor est très régulièrement suivi et conseillé par Hatto Beyerle, altiste fondateur du Quatuor Alban Berg, avec qui il travaille notamment dans le cadre de l'ECMA-European Chamber Music Academy. Le Quatuor Zaïde est soutenu par le Mécénat Musical Société Générale. Il est lauréat 2010 du programme « Génération Spedidam », ensemble lauréat HSBC 2010 du Festival d'Aix-en-Provence et 1er Prix 2011 du concours de la FNAPEC. Depuis janvier 2011, Charlotte Juillard joue un violon de Joseph Gagliano de 1796 prêté par Mécénat Musical Société Générale. Depuis février 2014, Juliette Salmona joue un violoncelle de Claude-Augustin Miremont prêté par l'Association des Amis du Violoncelle.

CHEZ VOUS COMME AU CONCERT !

Retrouvez de nombreux concerts de
cette Biennale de quatuors à cordes
et des éditions précédentes sur

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

Retrouvez tous nos concerts en vidéo sur
live.philharmoniedeparis.fr ou sur votre iPhone ou iPad en
téléchargeant gratuitement notre application Philharmonie Live.

MÉLOMANES ENGAGÉS

REJOIGNEZ-NOUS !

Rejoignez l'Association des Amis, présidée par Patricia Barbizet, et soutenez le projet musical, éducatif et patrimonial de la Philharmonie tout en profitant d'avantages exclusifs.

Soyez les tout premiers à découvrir la programmation de la prochaine saison et réservez les meilleures places.

Bénéficiez de tarifs privilégiés et d'un interlocuteur dédié.

Obtenez grâce à votre carte de membre de nombreux avantages : accès prioritaire au parking, accès à l'espace des Amis, accès libre aux expositions, tarifs réduits en boutique, apéritif offert au restaurant le Balcon...

Découvrez les coulisses de la Philharmonie : répétitions, rencontres, leçons de musique, vernissages d'expositions...

Plusieurs niveaux d'adhésion, de 50 € à 5 000 € par an.

Vous avez moins de 40 ans, bénéficiez d'une réduction de 50 % sur votre adhésion pour les mêmes avantages. 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. Déduction sur ISF, legs : nous contacter

Anne-Flore Courroye

afcourroye@cite-musique.fr • 01 53 38 38 31

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LA PHILHARMONIE DE PARIS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RETROUVEZ LES CONCERTS SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE DE PARIS - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER ÉRIC KAYSER®

(PHILHARMONIE DE PARIS - REZ-DE-PARC)

01 40 32 30 02

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESconcerts.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE DE PARIS)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

VINCI PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221 AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

MAIRIE DE PARIS