

Théâtre de l'Octogone
Mardi 7 décembre 2021 à 20h00

Quatuor JERUSALEM

Alexander Pavlovsky
Sergei Bresler
Ori Kam
Kyryl Zlotnikov

Violon
Violon
Alto
Violoncelle

« Passion, précision, chaleur, un mélange d'or : telles sont les marques de fabrique de cet excellent quatuor à cordes israélien ». Telle était l'impression du New York Times. Depuis la fondation de l'ensemble en 1993 et ses débuts en 1996, les quatre musiciens se sont lancés dans un voyage de croissance et de maturation. Ce voyage s'est traduit par un vaste répertoire et une profondeur d'expression époustouflante, qui perpétue la tradition du quatuor. L'ensemble a trouvé son noyau dans un son chaleureux, riche, humain et un équilibre entre les voix aigües et graves. Cette approche permet au quatuor de maintenir une relation saine entre l'expression individuelle et une présentation transparente et respectueuse des œuvres. Le Jerusalem Quartet est un invité régulier et apprécié des grandes scènes du monde entier. Le quatuor enregistre exclusivement pour Harmonia Mundi. Ses enregistrements, en particulier les albums de Haydn, et de « La Jeune-fille et la Mort » de Schubert, ont été récompensés par de nombreux prix, tels que le Diapason d'Or et le BBC Music Award. Au printemps 2019, le quatuor enregistre un album unique, explorant la musique juive en Europe centrale. La soprano israélienne Hila Baggio s'est jointe au quatuor pour interpréter des chansons de cabaret yiddish du Varsovie des années 1920. L'album contient aussi des œuvres de Korngold, Schulhoff et des arrangements de Desyatnikov. En 2020, le quatuor a achevé l'enregistrement du cycle des quatuors de Bartok .

PROGRAMME

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Quatuor op. 44/2 en Mi mineur [22 min]

Allegro Assai Appassionato

Scherzo – Allegro di Molto

Andante

Presto Agitato

Anton Webern (1883 - 1945)

Langsamer Satz [10 min]

Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840 - 1893)

Quatuor no 1 en Ré majeur op. 11 [28 min]

Moderato e Semplice – Allegro Giusto

Andante Cantabile

Scherzo – Allegro non Tanto

Finale – Allegro Giusto

Felix Mendelssohn – Quatuor op. 44/2

C'est au printemps 1837, peu après son mariage avec Cécile Jeanrenaud, que Mendelssohn compose les trois quatuors de l'opus 44. Dix ans séparent ces quatuors du premier, l'opus 13 en la mineur, que Mendelssohn avait composé peu après la mort de Beethoven. Et dix ans séparent l'opus 44 du quatuor opus 80, en fa mineur, que le compositeur écrira dans les jours suivant le décès de sa sœur Fanny.

Les trois quatuors que Mendelssohn compose pendant son voyage de noces, respirent le bonheur. Il les dédie à Robert Schumann. Ce quatuor fut créé à Leipzig par le Quatuor Ferdinand David en novembre 1837.

L'**Allegro Assai Appassionato** en mi mineur, tonalité favorite de Mendelssohn, n'offre que peu de contrastes entre les deux thèmes : le second est en quelque sorte le reflet du premier, mais en sol majeur. Le premier thème est très proche de celui qui ouvre le grand concerto de violon que Mendelssohn commence à écrire en 1838 et terminera 1844. Vif et enjoué, le **Scherzo** rappelle le « Songe d'une nuit d'été ». Dans ce mouvement en mi majeur, à la légèreté impalpable, à l'agilité tourbillonnante, la forme ternaire intègre habilement des éléments de rondo-sonate. L'**Andante** est une simple romance en forme de lied avec un accompagnement en ostinato du second violon et de l'alto, dans le style des « Lieder ohne Worte ». Le **Presto Agitato** à 3 temps, en mi mineur, est emporté dans une dynamique de mouvement perpétuel. Les thèmes sont proches de ceux du premier mouvement et le refrain s'inspire du Scherzo.

Anton Webern – Langsamer Satz

Composé en 1905, **Langsamer Satz**, est une œuvre de jeunesse de Webern, alors qu'il étudiait dans la classe de Schoenberg. Contemporain de « Salomé » de Richard Strauss, de « La Mer » de Debussy, « Langsamer Satz » devait être le mouvement lent d'un quatuor, mais ce mouvement achevé, Webern renonça à son projet. C'est une musique expressive, débordante des sentiments de communion à la nature que le jeune Webern éprouve à l'occasion d'une balade en forêt avec sa fiancée. L'œuvre se rattache à l'expressionnisme allemand ; tonale, en do mineur, de forme sonate, proche de la musique de Brahms. On remarquera l'écriture polyphonique, la superposition des rythmes « trois contre deux » et la conclusion pianissimo, qui font déjà partie de la future signature de Webern. Cette œuvre ne sera créée en public qu'en 1962, à Washington.

Piotr Ilyitch Tchaïkovski – Quatuor no 1 op.11

Le premier quatuor de Tchaïkovski fut créé en 1871, à Moscou. Séduits par la fraîcheur des mélodies et le sérieux du « métier », critique et public accueillirent cette œuvre avec enthousiasme. Les formes et la disposition de ce quatuor sont directement issus de la tradition occidentale, alors que son contenu est nettement d'inspiration russe.

Le **Moderato e Semplice** est fondé sur un rythme à 9 croches, exemple des rythmes et des accents du pays.

L'**Allegro Giusto** est un solide allegro d'inspiration schubertienne qui n'entrave pas l'effusion des mélodies russes. Le mouvement, **Andante Cantabile**, en si bémol majeur, joué avec sourdine, possède un grand pouvoir émotionnel. Il valut à Tchaïkovski une grande notoriété et d'innombrables transcriptions. Deux mélodies y alternent : la première, le « Chant du jardinier », mélodie ukrainienne, possède un charme étrange, auquel l'alternance du 3/ 4 et du 2/ 4 n'est pas étrangère ; la deuxième est une mélodie plus mondaine, dans le style des orchestres de salon de thé au bord de la Mer Noire ; on notera les chromatismes du violoncelle. Lors de la reprise, dans le premier thème, l'atmosphère devient quasi religieuse, et dans le second, le violon conclut élégamment le mouvement. Le **Scherzo** est une robuste danse russe sur des rythmes syncopés et des quintes du violoncelle. Avec la reprise, le scherzo s'évanouit peu à peu. Le **Finale** est, comme le premier mouvement, en forme sonate. La relation tonale entre le premier et le deuxième thème est inhabituelle, passant de ré majeur à si bémol majeur. Le mouvement s'achève sur une coda vive et énergique.

Prochains concerts de la saison 2021-2022

Mardi 11.01.2022

(Cycle 1)

Trio Wanderer avec piano
(France)

R. Schumann – Trio op. 110

F. Schubert – Notturmo

S. Rachmaninov – Trio op. 9

Mardi 01.02.2022

(Cycle 2)

Quatuor Carmina
(Suisse)

J. Haydn – Quatuor op. 33/3 (L'Oiseau)

H. Winkelmann – Quatuor « Papa Haydn's Parrot »

A. Dvorak – Quatuor op. 96

Avec le soutien de :

