



Théâtre de l'Octogone
Mardi 10 janvier 2023 à 20h00

QUATUOR ATRIUM

Nikita Boriso-Glebsky
Anton Ilyunin
Dmitry Pitulko
Anna Gorelova

Violon
Violon
Alto
Violoncelle

Cet ensemble dynamique et charismatique, réputé pour ses interprétations pleines d'émotion, de virtuosité et de brio, a été acclamé par le public et par la presse, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, au Japon, en Australie et au Brésil.

Fondé en 2000 à St-Petersbourg, sous la houlette du professeur Josef Levinson, le Quatuor Atrium, après avoir terminé son cursus en Russie, s'est perfectionné aux Pays-Bas et à Berlin où il réside depuis 16 ans. Le Quatuor a bénéficié des conseils des Quatuors Alban Berg, Vermeer et Danel.

L'enseignement est devenu une part importante de l'activité des membres de l'ensemble, qui partagent leur expérience avec les jeunes musiciens de Grande-Bretagne, des USA, du Brésil et de Russie.

Leur discographie propose des œuvres de Mozart, Tchaïkovski et Chostakovitch. Il existe également un enregistrement des premiers quatuors de Brahms et de Tchaïkovski, enregistré avec des instruments accordés à 430Hz et montés avec des cordes en boyau. Figurent également à leur catalogue le compositeur catalan Jordi Cervello et des compositeurs turkmènes.

Le Quatuor Atrium est coutumier des marathons musicaux, comme l'exécution des quinze quatuors de Chostakovitch ou de la totalité de la musique de chambre de Tchaïkovski sur une journée. Les cycles de Beethoven, de Schubert et de Mendelssohn font également partie de leur programme de tournée.

MUSIQUE DE CHAMBRE

PROGRAMME

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)

Quatuor op. 80 en fa mineur [24 min]

Allegro vivace assai

Allegro assai

Adagio

Allegro molto

Serge Prokofiev (1891 - 1953)

Quatuor no 2 en fa majeur [23 min]

Allegro sostenuto

Adagio

Allegro

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Quatuor en fa majeur [28 min]

Allegro moderato

Assez vif – Très rythmé

Très Lent

Vif et Agité

Felix Mendelssohn – Quatuor op. 80 en fa mineur

En mai 1847, entraîné dans un tourbillon d'activités, Felix Mendelssohn est frappé brutalement par la mort de sa sœur Fanny. Il interrompt alors sa composition d'un quatuor en la mineur pour se jeter dans l'écriture de l'opus 80. Ce quatuor, longtemps méconnu probablement parce qu'il correspond le moins à l'image traditionnelle du compositeur, est une œuvre sublime, un quasi-requiem pour Fanny. Il sera créé par le quatuor Joachim comme œuvre posthume en 1848 à Leipzig. L'**Allegro vivace assai** initial éclate comme une tempête, avec des motifs traduisant l'horreur et les affres de la mort (sixtes tremblantes aux violons). Le thème réexposé, haché par trois mesures, est fantomatique. Dans l'**Allegro assai**, le monde des fées a disparu, et les quatre instrumentistes, comme rivés ensemble, marchent dans la tourmente. Le trio est une ronde lancinante. L'**Adagio**, seul mouvement en majeur (la bémol), est une élégie mélancolique. La présence persistante d'un mi bémol tire tout le mouvement vers la tonalité de fa mineur. Dans le final **Allegro molto**, on retrouve le désespoir de l'**Allegro** initial, il est inquiet et nerveux, poussé et retenu par le jeu des syncopes. Au développement se substitue une série brutale de progressions rythmiques et dynamiques. Lors de la réexposition du thème, c'est un concerto de violon coiffant le thème de ses triolets qui s'envole et termine la coda. Ce mouvement est le plus agité que Mendelssohn ait jamais écrit.

Serge Prokofiev – Quatuor no 2 en fa majeur

Ce quatuor a été composé en 1941, après qu'au plus fort de l'attaque allemande sur Stalingrad, Prokofiev ait été évacué sur le versant nord du Grand Caucase. Il y découvrit alors le folklore kabarde, dont il tira une matière rythmique, mélodique et modale authentique, qu'il transcrivit en un quatuor. L'œuvre obtint un succès populaire immédiat. Dans l'**Allegro sostenuto** initial, le premier thème est emprunté à une danse locale, *Oudj starikov*, avec sa quarte glissée caractéristique. Harmonisé sur des accords de quintes ou tierces superposées sur trois octaves, le développement mène à un trépidant *Sosrouko*, mis en scène par le violon comme une musique de ballet. Après quelques mesures d'introduction, l'**Adagio** expose une chanson d'amour au violoncelle, "*Synilyaklik Zhir*", sur un accompagnement de type oriental et berceur dans les aigus des cordes. Dans la section médiane, la sonorité du *kemange*, instrument primitif caucasien, est imitée dans une danse vive et aérienne en triolets. L'**Allegro** final utilise une vigoureuse danse montagnarde, la *Getigezhev Ogourbi*, bâtie sur un motif incisif et fortement syncopé. Son développement présente des analogies avec la danse cabarde du premier mouvement.

Maurice Ravel – Quatuor

Le Quatuor à cordes de Ravel a été composé en 1902. Cette œuvre de jeunesse, dédiée à Gabriel Fauré, est une partition remarquable, au langage élaboré. La sonorité, qui abonde en trouvailles originales, conserve en toutes circonstances une transparence quasi magique. L'**Allegro moderato**, dans une ambiance subtile et raffinée, se balance à une allure aisée en pure forme sonate. Le deuxième mouvement, **Assez vif – Très rythmé**, au caractère de scherzo, commence pizzicato ; il joue avec l'ambiguïté des rythmes binaires et ternaires, avec des intervalles simples très marqués, et possède une large partie médiane contrastée, très expressive en guise de Trio. Le **Très lent** est un andante rêveur aux élans lyriques. C'est à l'alto qu'est confié l'énoncé du premier motif, puis du second, c'est encore l'alto qui annoncera la coda en répétant les deux thèmes après un bref épisode passionné. Le **Vif et Agité** a l'allure tournoyante d'un mouvement perpétuel. Ravel reprend les deux thèmes du premier mouvement en les modifiant dans leur rythme et leur forme. Brilliance, séduction et virtuosité sont les maîtres - mots de ce final.

Prochains concerts de la saison 2022-23

Mardi 31.01.2023

Quatuor Arod

(France)

(Cycle 2)

C. Debussy – Quatuor

B. Attahir – Al' Asr (2018)

F. Mendelssohn – Quatuor op. 44/1

Mardi 21.02.2023

Cuarteto Quiroga

(Espagne)

(Cycle 2)

M. Canales – Quatuor op. 3/5

W.A. Mozart – Quatuor KV 465

B. Bartok – Quatuor No 2

Mardi 14.03.2023

Quatuor Sine Nomine

(Espagne)

(Cycle 1)

J. Haydn – Quatuor op. 76/3

E. Dohnányi – Quatuor No 2 op. 15

R. Schumann – Quatuor op. 41/1

Avec le soutien de :

