

FESTIVAL
midis
MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2019

19.08

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Claude Debussy

(1862-1918)

Quatuor à cordes en sol mineur, op. 10 /

Strijkkwartet in g klein, op. 10

Animé et très décidé

Assez vif et bien rythmé

Andantino, doucement expressif

Très modéré - Très mouvementé

QUATUOR VARÈSE

François Galichet

violon | viool

Julie Gehan Rodriguez

violon | viool

Sylvain Séailles

alto | altviool

Thomas Ravez

violoncelle | cello

.....
PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT

20.08

QUATUOR 1781

Franz Xaver Richter

Quatuor en si bémol majeur, op. 5 n°2/
Kwartet in Bes-groot, op. 5 nr.2

Franz Joseph Haydn

Quatuor à cordes en si mineur, op.
33 n°1 Hob III:37 / Strijkkwartet in
b-klein, op. 33 nr.1 Hob III:37

COMMENTAIRE

La production de musique de chambre de Debussy est fort réduite : un trio avec piano d'extrême jeunesse, un quatuor et trois sonates.

Dans le même temps qu'il découvre la pièce de Maeterlinck *Pelléas et Mélisande* – dont il fera en 1902 le premier opéra moderne - et qu'il entame la composition de son *Prélude à l'après midi d'un faune*, autre partition d'une étonnante modernité, Debussy met en chantier la composition d'un quatuor à cordes, genre difficile entre tous, qui marque en quelque sorte la fin de ses années d'apprentissage (Harry Halbreich parle d'une voluptueuse adolescence nonchalamment prolongée...). Achievé début 1893, le quatuor est créé la même année par le fameux quatuor Ysaye à la Société Nationale de Musique à Paris.

Pour quelles raisons Debussy se confronte-t-il ainsi à une des formes les plus difficiles, on l'ignore. Toujours est-il qu'il livre là une de ses œuvres les plus architecturées, rigoureusement classique dans sa forme complètement aboutie, il faut sans doute voir là le fruit de l'enseignement qu'il a reçu et dont il veut montrer qu'il le maîtrise entièrement, mais combien audacieuse dans ses harmonies, ses recherches de couleurs instrumentales et son esprit délicieusement fantasque, complètement novateur. C'est réellement cette tension entre la forme classique et le ton délibérément nouveau qui caractérise l'œuvre. Edité par Durand l'année suivante sous le titre de Premier quatuor (mais il n'y en eut jamais de second...), il porte le numéro d'opus 10, ce qui est un autre mystère car on ignore ce que sont les opus 1 à 9 et qu'aucune autre œuvre de Debussy ne porte de numéro d'opus. Debussy aurait prévu une dédicace à son ami Ernest Chausson, mais l'accueil plutôt réservé de ce dernier dissuada finalement le compositeur.

C'est sur le plan purement sonore, par le mariage des timbres des quatre instruments qui pourtant avaient déjà fait l'objet de bien des expérimentations, par le souci de la matière sonore que le quatuor exprime son audacieuse modernité, et ce dès l'entame du premier mouvement, au point qu'on peut véritablement parler d'une esthétique, d'une poétique du timbre, à l'aube de cette révolution subtile.

Le quatuor porte l'empreinte de César Franck (dont la même Société Nationale avait créé le quatuor en 1890) et de sa fameuse forme cyclique, un procédé d'écriture qui consiste à réutiliser des éléments rythmiques ou thématiques, parfois un peu modifiés parfois complètement métamorphosés, tout au long des quatre mouvements de l'œuvre, dans le but d'en renforcer la cohérence stylistique. De Franck on retrouve aussi le sentiment ardent et passionné, directement inspiré du romantisme allemand, mais francisé pour être acceptable dans l'hexagone après la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Le quatuor comporte aussi de nombreux éléments empruntés à des univers plus ou moins exotiques : musique tzigane, musique espagnole ou balinaise figurent parmi les sources d'inspiration, mais sont intégrées dans un discours complètement personnel et original, comme fondues dans la masse, emportées par le génie du compositeur.

Claude Jottrand

BIOGRAPHIE

Quatuor Varèse

Héritier des grands maîtres de sa discipline et fort de son expérience de la scène, le Quatuor Varèse a acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières en se distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes.

En juin 2014, le Quatuor Varèse reçoit le 3e Prix au Concours Paolo Borciani de Reggio Emilia ainsi que le Prix Spécial pour l'interprétation d'une œuvre contemporaine, saluant sa prestation dans Arcadiana de Thomas Adès. En février 2014, le Quatuor obtient le 2e Prix au Concours International Mozart de Salzbourg ainsi que le Prix Spécial récompensant la meilleure interprétation d'une œuvre de W.A. Mozart.

L'ensemble a également reçu de très nombreuses distinctions notamment en 2012, où il remporte brillamment le 1er Prix du concours de la Fondation Hans Schaeuble à Zurich, le 3e Prix du concours Franz Schubert et la musique de la modernité à Graz (Autriche), et le Prix Jeunes Talents 2012 à Paris. On lui attribue le Grand Prix de l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz en 2011 ainsi que le Prix Spécial Quatuor à cordes au Concours Musiques d'Ensemble à Paris. En 2009, il obtient le 2e Prix ADAMI au Concours International de Musique de Chambre de Lyon et le Prix Lions Rotary.

Fondé en 2006 au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, le Quatuor Varèse a reçu les conseils des quatuors Debussy, Ravel et Danel. Il poursuit ensuite son parcours auprès du Quatuor Ysaye et bénéficie grâce à ProQuartet-CEMC et NSKA d'un contact privilégié avec des musiciens de renom tels Heime Müller, Petr Prause, Stefan Metz, Rainer Schmidt et Natalia Prischepenko. Plus récemment, le Quatuor s'est perfectionné auprès de Miguel Da Silva à Genève. L'Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid lui octroie en 2013 une bourse pour suivre les master-classes de Günter Pichler, premier violon du Quatuor Alban Berg.

Le Quatuor se produit sur de nombreuses scènes en France et à l'étranger: Staatsbibliothek, Berlin (Allemagne); Concertgebouw, Bruges (Belgique); Centro Cultural Caja España-Duero, León (Espagne); Théâtre National Algérien, Palais de la Culture, Alger (Algérie); Caliar Hall, Kilkenny (Irlande); Palazzetto Bru Zane, Venise (Italie); Tokyo, Iwaki (Japon); Vredenburg Leeuwenbergh, Utrecht (Pays-Bas); Palais Montcalm, Québec (Québec); Hôtel Soubise, Paris...

Durant la saison 18-19, le quatuor Varèse se produira à l'Opéra d'Avignon avec Pierre Genisson, au festival Radio France-Montpellier, au Festival Musique des Lumières à Sorèze, aux Midis-Minimes à Bruxelles...

Un nouvel album chez NoMadMusic sortira fin 2019 consacré à Debussy, Dvorak et Puccini.

Le Quatuor Varèse est soutenu par la Fondation Banque Populaire.

L'atelier de lutherie Tranin-Camard met généreusement à disposition une salle de musique pour ses répétitions. Le Quatuor bénéficie également du soutien de l'Association Zilber qui lui prête un violon de Giuseppe Peluzzi.

COMMENTAAR

Debussy schreef maar heel weinig kamermuziek: één pianotrio op erg jonge leeftijd, één strijkkwartet en drie sonates. Toen hij Maeterlincks toneelstuk *Pelléas en Mélisande* ontdekte (dat hij in 1902 bewerkte tot de allereerste moderne opera) en de compositie aanving van zijn *Prélude à l'après-midi d'un faune* (nog zo'n verrassend moderne partituur), nam Debussy zich ook voor een strijkkwartet te schrijven. Dat werk sloot in zekere zin zijn vormingsperiode af (Harry Halbreich noemt het de nonchalante voortzetting van zijn wellustige tienerjaren...). Begin 1893 voltooidde hij het strijkkwartet, dat nog datzelfde jaar in de Société Nationale de Musique te Parijs voor het eerst werd uitgevoerd door het beroemde Ysaÿe-kwartet.

Waarom Debussy zich aan een van de moeilijkste muziekgenres waagde, is niet geweten. Hoe dan ook levert hij hiermee een van zijn meest geconstrueerde werken af, van een absoluut klassieke en vakkundige makelij. Wellicht moet men het zien als een proeve van zijn muzikale meesterschap, maar dan wel één met buitengewoon gedurfde harmonieën, verfijnde instrumentale timbres en een heerlijk fantasievolle, vernieuwende spirit. Die spanning tussen de klassieke vorm en de zelfbewuste nieuwe toon is kenmerkend voor het werk. Het werd het jaar daarop uitgegeven door Durand onder de titel *Premier quatuor* (maar er kwam geen tweede) en kreeg het opusnummer 10 mee – nog zo'n raadsel, want we kennen de opussen 1 tot 9 niet en geen enkel ander werk van Debussy kreeg een opusnummer. Naar verluidt wilde Debussy het aan zijn vriend Ernest Chausson opdragen, maar zag hij daarvan af na de nogal lauwe ontvangst van het werk.

Wat dit kwartet zo modern maakt, heeft puur te maken met de klank – met de gewaagde combinatie van klankkleuren van deze vier instrumenten (waarmee al zo vaak was geëxperimenteerd), met de aandacht voor het klankmateriaal, en dat al vanaf de eerste maten. We kunnen dus echt wel spreken van een esthetiek, van een poëtica van de klankkleur, aan het begin van deze subtiele revolutie.

Het strijkkwartet verraadt duidelijk de invloed van César Franck (wiens eigen kwartet in 1890 bij de Société Nationale in première ging) en van diens beroemde cyclische vorm. Dat laatste is een compositieprocedé waarbij ritmische of thematische elementen doorheen de vier delen van een werk worden hergebruikt – soms licht gewijzigd, soms ronduit onherkenbaar – om de stilistische consistentie ervan te versterken. Van Franck leende hij ook de door de Duitse romantiek geïnspireerde vurigheid en passie, evenwel in een verfranste vorm, omwille van de anti-Duitse tijdsgeest na de nederlaag van 1870 en het verlies van de Elzas-Lotharingen. Het strijkkwartet bevat ook veel elementen uit min of meer exotische hoek, zoals zigeunermuziek, Spaanse melodieën, maar ook Balinese invloeden. Debussy gebruikte ze louter als inspiratiebron, want hij integreerde ze volledig in zijn uiterst persoonlijke en originele stijl – versmolten in de muzikale materie en omgesmeed door het genie van de componist.

Claude Jottrand

Vertaling: Maxime Schouppe

BIOGRAFIE

Quatuor Varèse

Het Quatuor Varèse is de erfgenaam van de grote kwartetmeesters. Met zijn rijke podiumervaring heeft het wereldwijd erkenning verworven door zich te onderscheiden op de grootste internationale wedstrijden voor strijkkwartet.

In juni 2014 werd het Quatuor Varèse bekroond met de derde prijs op het concours Paolo Borciani in Reggio Emilia alsook met de speciale prijs voor de vertolking van een hedendaags werk, met name Arcadiana van Thomas Adès. In februari 2014 ontving het op de International Mozart Competition Salzburg de tweede prijs en de speciale prijs voor de beste uitvoering van een werk van W.A. Mozart.

Het ensemble heeft ook talrijke onderscheidingen gekregen. Zo won het in 2012 op briljante wijze de eerste prijs op de wedstrijd van de Hans Schaeuble Stiftung in Zürich, de derde prijs op het concours 'Franz Schubert und die Musik der Moderne' in Graz en de Prix Jeunes Talents 2012 in Parijs. In 2011 ontving het kwartet de Grand Prix de l'Académie Ravel in Saint-Jean-de-Luz en de speciale prijs voor strijkkwartet op het Concours Musiques d'Ensemble in Parijs. In 2009 won het de tweede ADAMI-prijs op het Concours International de Musique de Chambre de Lyon en de Prix Lions Rotary.

Het Quatuor Varèse werd in 2006 opgericht aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Het ging advies inwinnen bij de kwartetten Debussy, Ravel en Danel. Daarna vervolgde het zijn vorming bij het Quatuor Ysaÿe en genoot het dankzij ProQuartet-CEMC en NSKA bevoorrechte contacten met vermaarde musici als Heime Müller, Petr Prause, Stefan Metz, Rainer Schmidt en Natalia Prischepenko. Recent vervolmaakte het zich bij Miguel Da Silva in Genève. In 2013 kende het Instituto Internacional de Música de Cámara van Madrid het kwartet een beurs toe om masterclasses te volgen bij Günter Pichler, eerste violist van het Alban Berg Quartett.

Het Quatuor Varèse is op talrijke podia te zien in Frankrijk en in het buitenland: Staatsbibliothek Berlin (Duitsland), Concertgebouw Brugge (België), Centro Cultural Caja España-Duero, León (Spanje), Théâtre National Algérien en Palais de la Culture, Algiers (Algerije), Caliera Hall, Kilkenny (Ierland), Palazzetto Bru Zane, Venetië (Italië), Tokyo en Iwaki (Japan), Vredenburg en Leeuwenbergh, Utrecht (Nederland), Palais Montcalm, Québec City (Québec), Hôtel Soubise, Parijs....

Tijdens het seizoen 2018-19 is het Quatuor Varèse te zien in de Opéra d'Avignon met Pierre Genisson, op het festival Radio France-Montpellier, op het Festival Musique des Lumières in Sorèze, in Midis-Minimes in Brussel...

Eind 2019 komt een nieuw album bij NoMadMusic uit, gewijd aan Debussy, Dvořák en Puccini.

Het Quatuor Varèse wordt ondersteund door de Fondation Banque Populaire.

Het atelier voor vioolbouw Tranin-Camard stelt een muziekruinte ter beschikking voor repetities. Het kwartet geniet ook de steun van de Association Zilber, die een viool van Giuseppe Peluzzi in bruikleen heeft gegeven.

