

FESTIVAL
midis
MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2023

14.08

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Quatuor à cordes en fa majeur, K. 590 /

Strijkkwartet in F-groot, KV. 590

Allegro moderato

Allegretto

Menuetto

Allegro

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 VOCE

Sarah Dayan

violon | viool

Cécile Roubin

violon | viool

Guillaume Becker

alto | altviool

Lydia Shelley

violoncelle | cello

.....
PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT

16.08

QUATUOR ALFAMA

—

Patrick Leterme

(1981)

Trois mouvements

Felix Mendelssohn

(1809-1847)

Quatuor à cordes en fa mineur, op. 80 /
Strijkkwartet in f-klein, op. 80

COMMENTAIRE

Dans la classification de l'œuvre de Mozart, le K.590 est le denier des quatuors prussiens, composé à Vienne en juin 1790. Il est le frère jumeau du quatuor en si bémol, le K.589 composé un mois plus tôt, dans une période particulièrement peu féconde de la vie de Mozart, en proie au doute et criblé de dettes ; il vit une crise existentielle qui durera presque jusqu'à la fin de cette année-là. Il ne faut sans doute pas chercher plus loin les raisons du caractère sombre et désespéré de ce quatuor, parmi les pages les plus farouches et quasi brutales de toute l'œuvre mozartienne. « *Une sorte de fiévreuse et dure exigence n'y connaît guère de relâche* », écrit la musicologue française Brigitte Massin, qui commente ensuite les quatre mouvements de l'œuvre : l'*allegro moderato* démarre sur une attaque violente et fière, mais la suite diffère aussitôt avec ses cris d'espoir un peu sauvage et ses accents presque égarés. L'*Andante* est tout entier commandé par la continuité d'un rythme impérieux à travers lequel s'expriment tour à tour l'ardeur et la nostalgie. Le *Menuet* offre une forme très audacieuse ; jamais musique ne fut moins pondérée, moins classique, moins imprégnée de mystique résignation, que ces brusques élans d'ironie, d'amertume et de révolte. L'*Allegro* final enfin revêt l'allure d'une course à l'abîme presque frénétique Et elle ajoute : « *Pris un par un, énoncés isolément, chaque thème important de ce quatuor pourrait offrir une physionomie enjouée ou allègre ; le miracle est d'en avoir fait le témoignage d'un désarroi et d'une angoisse que l'amertume et la révolte ne rendent pas moins clairs et que la perfection technique du traitement ne rend pas moins insoutenable.* »

Achévé début 1893, le quatuor de Debussy est créé la même année par le fameux quatuor Ysaÿe 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, 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. Édité par Durand l'année suivante sous le titre de Premier quatuor (mais il n'y en aura jamais de second...), il porte le n° 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 Voce

Depuis dix-huit ans, les Voce cultivent leur idée du quatuor à cordes, polymorphe et aventureux. Lauréats de nombreux concours internationaux, ils parcourent les routes du monde entier, d'Helsinki au Caire et de Tokyo à Bogota. Ils s'attachent à défendre les grandes pièces du répertoire classique, seuls ou aux côtés d'artistes d'exception comme Yuri Bashmet ou Gary Hoffman. Leur curiosité les amène aussi à expérimenter des formes de spectacle multiples : ils prêtent leur voix à des chefs-d'œuvre du cinéma muet et partagent la scène avec des personnalités aussi diverses que le violoncelliste Vincent Segal, les chanteuses Kyrie Kristmanson et Aynur, le chorégraphe Thomas Lebrun, la compagnie Christian & François Ben Aïm, et plus récemment les artistes griots du trio Da Kali. Ils commandent et créent régulièrement la musique de compositeurs d'aujourd'hui.

Après avoir étudié auprès du Quatuor Ysaÿe et de Günther Pichler, charismatique premier violon du Quatuor Alban Berg, les Voce transmettent avec passion leur savoir-faire aux plus jeunes générations. Durant les années 2010, ils tissent un lien étroit avec Proquartet et les conservatoires de Seine-Saint-Denis et, ensemble, font vivre un exigeant parcours de quatuor à cordes. En 2021, le Quatuor Voce est nommé ensemble en résidence à la Haute École de Musique de Genève où il enseigne le quatuor à cordes, succédant à Gábor Takács-Nagy.

Outre ces collaborations avec des institutions, Les Voce créent deux académies de musique de chambre, Quatuor à Vendôme en 2017 et les Rendez-vous des Princes en 2021.

Les dernières saisons voient l'ensemble traverser le monde entier avec des tournées au Japon, en Colombie, en Australie et aux États-Unis, ainsi que de nombreux concerts à travers l'Europe : au Danemark, en Suisse, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni, sans oublier des concerts dans les grandes salles françaises (Opéra de Nantes, Philharmonie de Paris, TAP de Poitiers, Théâtre des Champs-Élysées...). Le Quatuor Voce a notamment été accueilli aux Concertgebouw d'Amsterdam, Konzerthaus de Vienne, Philharmonies de Paris, Berlin, Cologne et Luxembourg, BOZAR de Bruxelles, Victoria Hall de Genève, Kioi Hall de Tokyo, Teatro Colon de Bogota, la Fenice de Venise...

Leur nouveau projet *Figures argentines* explore les différents folklores musicaux argentins à travers la musique de Ginastera, Piazzolla et de commandes auprès de jeunes compositeurs, Fernando Fiszbain et Gabriel Sivak. Ils s'entourent du grand guitariste Pablo Marquez avec lequel ils sont invités en résidence de travail à l'abbaye de Royaumont puis s'envolent pour Buenos Aires et une tournée argentine au printemps 2023.

Leurs enregistrements consacrés à Schubert, Beethoven, Mozart, Brahms, Bartók, Janáček et Schulhoff sont salués et recommandés par la presse internationale parmi lesquels *The Strad*, *Télérama* (FFFF), *Suddeutsche Zeitung*, *Diapason* (5 Diapasons), *The Guardian*... Leur relation privilégiée avec le label Alpha Classics a déjà donné naissance à cinq enregistrements en quatuor et en collaboration avec des artistes renommés comme Juliette Hurel, Emmanuel Ceysson, Jodie Devos et Lise Berthaud. Forts de nombreuses rencontres avec des improvisateurs d'horizons multiples, les Voce imaginent « *Itinéraire* », un voyage à 16 cordes du Brésil à l'Indonésie en passant par l'Iran, Cuba et l'Égypte. Un nouveau répertoire à la lisière des musiques écrites et improvisées est créé en collaboration étroite avec cinq compositeurs. « *Itinéraire* » l'album, sort à l'automne 2018. À l'automne 2019 paraît le disque-anniversaire de leurs quinze ans consacré aux quinzièmes quatuors de Mozart et Schubert. Ils apparaissent également sur l'album *Ballad in Red (Aparté)* d'Emmanuel Ceysson, harpe solo du Los Angeles Philharmonic Orchestra et pour le label Klarthe dans le quintette de Brahms avec le clarinettiste Florent Héau. Leur disque *Poétiques de l'Instant : Debussy / Balmer*, paru en 2022, reçoit un très bel accueil critique et est récompensé d'un Diapason d'Or et d'un Diamant d'Opéra Magazine. *Poétiques de l'Instant* est un diptyque composé de deux enregistrements consacrés à la musique française et à la création (Debussy, Ravel, Bruno Mantovani, Yves Balmer), où les Voce s'entourent de la soprano Jodie Devos, Rémi Delangle, Juliette Hurel et Emmanuel Ceysson. Le second volet du disque, construit autour de l'œuvre de Ravel, paraît au printemps 2023.

Le Quatuor Voce remercie particulièrement Monceau Assurances, la DRAC Pays de la Loire, la Spedidam, le CNM - Centre National de la Musique, l'Adami, la Sacem, ProQuartet- CEMC et les membres de Carré Voce pour leur soutien.

COMMENTAAR

In de ordening van Mozarts werken is KV 590 het laatste van de Pruisische kwartetten, gecomponeerd in Wenen in juni 1790. Het is het tweelingbroertje van het kwartet in Bes, KV 589, dat Mozart een maand eerder componeerde, in een bijzonder onproductieve periode in zijn leven, toen hij geplaagd werd door twijfels en zich tot over zijn oren in de schulden had gestoken. Hij beleefde een existentiële crisis die zowat tot het einde van dat jaar zou duren. Verder hoeven we wellicht niet te zoeken naar de redenen voor het sombere en wanhopige karakter van dit kwartet, een van Mozarts felste werken, op het brutale af. "Er heerst een soort quasi onafgebroken koortsige en harde veeleisendheid", schrijft de Franse musicologe Brigitte Massin. Ze licht vervolgens de vier delen van het werk toe: het allegro moderato start met een heftige, trotse aanhef, maar het vervolg klinkt van meet af aan anders, met nogal ongeremde kreten van hoop en haast verwilderde accenten. Het andante wordt van begin tot einde beheerst door een aangehouden dwingend ritme waardoorheen vurigheid en nostalgie beurtelings tot uitdrukking komen. Het menuet heeft een zeer gewaagde vorm: nooit was muziek minder evenwichtig, minder klassiek, minder doordrenkt van mystieke berusting dan deze bruuske uitbarstingen van ironie, bitterheid en opstandigheid. En ze voegt eraan toe: "Werd elk belangrijk thema van dit kwartet afzonderlijk gespeeld, dan zou het een ongedwongen of opgewekt kunnen klinken; het wonder is dat ze tot getuigenis zijn gemaakt van een ontredde angst die de bitterheid en opstandigheid niet minder helder maken en die de technische perfectie van de uitvoering niet minder ondraaglijk maakt."

Debussy's kwartet werd begin 1893 voltooid en ging datzelfde jaar in première in de Société Nationale de Musique in Parijs, waar het werd uitgevoerd door het beroemde Quatuor Ysaÿe. We weten niet waarom Debussy besloot om zich aan een van de moeilijkste muzikale vormen te wagen. Feit blijft dat dit een van zijn meest gestructureerde werken is: de volvoerde vorm is absoluut klassiek, het resultaat van de opleiding die hij had genoten en waarvan hij wilde laten zien dat hij die volledig beheerste. Maar hoe gedurfd zijn hier de harmonieën, het onderzoek naar instrumentale kleuren en de heerlijk grillige, absoluut vernieuwende geest! Deze spanning tussen klassieke vorm en een bewust vernieuwende toon is wat dit werk kenmerkt. Het werk werd het jaar daarop gepubliceerd door Durand onder de titel *Premier quatuor* (maar er zou nooit een tweede volgen...) en draagt het mysterieuze opusnummer 10 – we weten niet welke werken opus 1 tot 9 en bovendien kreeg geen enkel ander werk van Debussy een opusnummer mee. Debussy zou van plan zijn geweest om het werk op te dragen aan zijn vriend Ernest Chausson, maar diens nogal gereserveerde reactie weerhield de componist daar uiteindelijk van.

De gedurfd moderniteit van dit kwartet komt louter met klankmiddelen tot uiting, door het versmelten van de timbres van de vier instrumenten, waarmee Debussy al uitgebreid heeft geëxperimenteerd, en door de aandacht die hij aan de klankmaterie besteedt, wat al meteen bij de aanhef van het eerste deel hoorbaar is. Zozeer dat men bij de aanvang van deze subtiele revolutie in de muziek met recht kan spreken van een esthetiek, ja zelfs een poëtica van het timbre.

Het kwartet draagt de stempel van César Franck (wiens kwartet in 1890 door dezelfde Société Nationale in première werd gebracht) en zijn beroemde cyclische vorm, een compositietechniek die erin bestaat ritmische of thematische elementen (soms licht gewijzigd, soms volledig getransformeerd) te hergebruiken in de vier delen van het werk, om de stilistische samenhang ervan te versterken. Van Franck herkennen we ook het vurige en gepassioneerde sentiment, dat hij rechtstreeks overnam van de Duitse romantiek maar verfranste om het aanvaardbaar te maken na de Franse nederlaag van 1870 en de annexatie van Elzas-Lotharingen door het Duitse Rijk. Het kwartet bevat ook veel elementen die ontleend zijn aan meer exotische werelden. Zigeunermelodieën, Spaanse en Balinese muziek behoren tot de inspiratiebronnen, maar worden geïntegreerd in een volledig persoonlijk en origineel klankdiscours, alsof ze versmolten zijn in de massa, meegesleept door het genie van de componist.

Claude Jottrand

Vertaling: Koen Van Caekenberghe

BIOGRAFIE

Quatuor Voce

Al achttien jaar lang geeft het Quatuor Voce vorm aan zijn kijk op het strijkkwartet als een veelvormig en avontuurlijk ensemble. Als laureaten van talrijke internationale wedstrijden toerden de leden van het kwartet de wereld rond, van Helsinki tot Cairo en van Tokio tot Bogotá. Ze zetten zich in om de grote werken van het klassieke repertoire uit te dragen, alleen of met uitzonderlijke artiesten zoals Yuri Bashmet of Gary Hoffman. Daarnaast er ook toe te experimenteren ze graag met diverse performancevormen: ze geven een stem aan meesterwerken uit de stomme film en delen het podium met een grote diversiteit aan artiesten, zoals de cellist Vincent Segal, de zangers Kyrie Kristmanson en Aynur, de choreograaf Thomas Lebrun, het gezelschap Christian & François Ben Aim en recent nog het griot-trio Da Kali (Afrikaanse vertellers). Het Quatuor Voce geeft regelmatig compositieopdrachten en creëert muziek van hedendaagse componisten.

Zelf leerden de leden van het Quatuor Voce de kneepjes van het vak bij het Quatuor Ysaÿe en bij Günter Pichler, de charismatische eerste viool van het Alban Berg Quartet; en nu geven ze vol begeestering hun ervaring en expertise door aan de jongere generaties. In de jaren 2010 smeeden ze een nauwe band met Proquartet en met de conservatoria van Seine-Saint-Denis, met wie ze een veeleisend parcours voor strijkkwartetten uit de grond stampten. In 2021 werd het Quatuor Voce benoemd tot ensemble in residentie aan de Haute École de Musique de Genève, waar het, als opvolger van Gábor Takács-Nagy, onderricht geeft in de kunst van het strijkkwartet. Behalve deze samenwerkingen met muziekscholen richtte het Quatuor Voce twee academies voor kamermuziek op: Quatuor à Vendôme in 2017 en Rendez-vous des Princes in 2021.

De afgelopen seizoenen reisde het ensemble de wereld rond met tournees in Japan, Colombia, Australië en de Verenigde Staten, en gaf het talrijke concerten in heel Europa: in Denemarken, Zwitserland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, om nog maar te zwijgen van de vele concerten in de grote Franse concertzalen (Opéra de Nantes, Philharmonie de Paris, TAP de Poitiers, Théâtre des Champs-Élysées enz.). Het Quatuor Voce stond al op gerenommeerde podia als het Amsterdamse Concertgebouw, het Wiener Konzerthaus, de Philharmonie de Paris, de Philharmonie Berlijn, de Kölner Philharmonie, de Philharmonie Luxembourg, alsook het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) in Brussel, Victoria Hall in Genève, Kioi Hall in Tokio, Teatro Colón Bogotá, La Fenice in Venetië... Hun nieuwe project, genaamd 'Figures Argentines', verkent de diversiteit van de muzikale folklore van Argentinië aan de hand van muziek van Ginastera, Piazzolla en via opdrachten aan jonge componisten zoals Fernando Fiszbein en Gabriel Sivak. Samen met de grote gitarist Pablo Márquez waren ze uitgenodigd voor een residentie in de Abbaye de Royaumont, waarna ze in het vliegtuig naar Buenos Aires gestapt zijn voor een tournee door Argentinië in het voorjaar van 2023.

Hun opnames van Schubert, Beethoven, Mozart, Brahms, Bartók, Janáček en Schulhoff zijn geprezen en aanbevolen door de internationale pers, waaronder The Strad, Télérara (FFFF), Süddeutsche Zeitung, Diapason (5 Diapasons), The Guardian... Hun bevoorrechte relatie met het label Alpha Classics gaf al aanleiding tot vijf opnames met het kwartet en in samenwerking met gerenommeerde artiesten als Juliette Hurel, Emmanuel Ceysson, Jodie Devos en Lise Berthaud. Op basis van talrijke ontmoetingen met improvisatoren uit de meest uiteenlopende milieus bedacht het Quatuor Voce "Itinéraire", een 16-snarige reis van Brazilië naar Indonesië, via Iran, Cuba en Egypte: een nieuw repertoire op de grens van geschreven en geïmproviseerde muziek dat in nauwe samenwerking met vijf componisten gecreëerd wordt. Het album Itinéraire verscheen in het najaar van 2018. In het najaar van 2019 brachten ze voor hun vijftiende verjaardag een album uit met de vijftiende strijkkwartetten van Mozart en Schubert. Ze werkten ook mee aan het album Ballad in Red (Aparté) van Emmanuel Ceysson, eerste harpiste bij het Los Angeles Philharmonic Orchestra, en namen met klarinettist Florent Héau het kwintet van Brahms op bij het label Klarthe.

Hun cd Poétiques de l'Instant : Debussy / Balmer (2022) werd zeer goed ontvangen door de recensenten en werd bekroond met een Diapason d'Or en een Diamant door Opéra Magazine. Poétiques de l'Instant is een tweeluik bestaande uit twee albums van Franse muziek (Debussy / Ravel) en van nieuw werk (Bruno Mantovani / Yves Balmer), waarin het Quatuor Voce wordt bijgestaan door sopraan Jodie Devos, Rémi Delangle (klarinet), Juliette Hurel (fluit) en Emmanuel Ceysson (harp). De tweede cd, rond het werk van Ravel, komt in 2023 uit.

Het Quatuor Voce bedankt Monceau Assurances, de DRAC Pays de la Loire, Spedidam, het Centre National de la Musique, Adami, Sacem, ProQuartet-CEMC en de leden van Carré Voce voor hun steun.

12:15
the summer
music festival

MUSIQ³
CHANGEZ D'AIRS

Musiq3 soutient
Les Midis Minimes
Suivez l'actu des festivals de l'été sur Musiq3 !
Infos et programmes sur www.musiq3.be.

rtbf Aussi sur **audio**

La 1ère SUR **audio**

Écoutez nos podcasts
et évadez-vous!

Ecoutez-les maintenant sur

rtbf Suivez-nous en radio FM, DAB+, lapremiere.be et aussi sur

**'Bozar
all over**

Save the date × Opening week
13 » → 17 Sept.'23

**the
P(a)lace'**

.be

BRUZZ
YOU ARE THE CITY

ABONNEER JE NU GRATIS
OP BRUZZ.BE/ABONNEMENT

BRUZZ houdt je op de hoogte van alles wat er gebeurt in Brussel.

LE PAIN QUOTIDIEN
Rue des Sablons 11 - 1000 Bruxelles
T. 02 513 51 54 - sablons@lepainquotidien.be
Ouvert 7/7: semaine 7h à 19h et weekend 8h à 19h
www.lepainquotidien.be

Boulangerie & Restaurant
Petit-déjeuner - Brunch - Lunch - Pâtisserie

**CAFÉ DES
MINIMES**

60 Rue des Minimes - 02 789 83 92 - www.cafedesminimes.com

Restaurant et bar culturel
Situé entre les quartiers des Marolles et du Sablon, le Café des Minimes offre un espace où il fait bon se détendre. Les produits locaux et de saison sont mis à l'honneur et les boissons ont été sélectionnées avec une attention particulière. Nos vins sont tous naturels tandis que nos bières sont issues de micro-brasseries.

*sur présentation de ce programme, un café vous sera offert le jour du concert.

OPUS 3
Présidente/ Voorzitster
Patricia Bogerd

Administrateurs/Beheerders
Martine D. Mergeay
Valérie Cardon
Claude Jottrand
Geert Robberechts
Quentin Bogaerts

Direction artistique /
Artistiek directeur
Arts/Scène Production
Bernard Mouton

Presse & communication/
Pers & communicatie
Be Culture
info@beculture.be

Design
Aline Baudet
alinebaudet@gmail.com

REMERCIEMENTS / DANKWOORD

Opus 3 remercie tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette 37e édition du Festival Midis-Minimes /
Opus 3 dankt van harte allen die hebben bijgedragen tot de realisatie van het 37ste Festival Midis-Minimes

La Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Service de la Musique

La Ville de Bruxelles/ de Stad Brussel

Le/het Koninklijk Conservatorium Brussel

La Boîte à Musique

RTBF-Musiq3 - RTBF-La 1ère - BRUZZ

Le Pain Quotidien

Le Café des Minimes

Les Petits Oignons

