

Franz Josef Haydn 1732-1809

Quatuor op 76 no 1 – Premier mouvement

Haydn est reconnu comme le « Père » de la forme classique à 4 mouvements des symphonies et quatuors. Avec plus de 100 symphonies et 70 quatuors à corde, il fut admiré et célébré de son vivant, bien qu'il ait passé la grande majorité de sa vie au service du Duc d'Esterhazy.

Haydn était une personnalité fascinante. De sa musique transpire un esprit vif et espiègle. Il a aussi démontré une certaine diplomatie de même qu'une certaine « solidarité syndicale » envers ses collègues à Esterhazy. Lorsque le Duc menaça de dissoudre l'orchestre, la réponse de Haydn fût la Symphonie « Les Adieux », dans laquelle chaque musicien arrêta de jouer tour à tour, soufflait sa chandelle et sortait, jusqu'à ce que Haydn finisse par ne diriger qu'un unique violon qui part aussi. Haydn finalement quitta la salle, laissant un Duc face au silence. Ce dernier changea d'avis et l'orchestre survécut.

Franz Peter Schubert 1797-1828

Quartetsatz

La brièveté de la vie de Schubert rend le volume de son œuvre stupéfiant. Il a mené une vie de bohème, allant de café en taverne dans sa Vienne natale. Quand il ne jouait pas, il composait. Et quand il mourut, presque dans la misère après plusieurs années de maladie, un énorme catalogue d'œuvres posthumes fut découvert.

Schubert a été à la même école que Haydn. Il avait une grande admiration pour Beethoven et sa réputation de génie colossal mais solitaire.

Schubert était timide et effacé, serviteur de son art, mais aussi de la société littéraire et artistique qu'il fréquentait assidument en se fondant dans la masse.

Il se considérait comme le joueur d'orgue de barbarie sur la place du marché, qui offre un kaléidoscope d'humeurs musicales pendant que le monde circule autour de lui, parfois le remarquant, mais le plus souvent l'ignorant complètement.

Schubert était un mélodiste hors pair. On montra à Beethoven vieillissant une collection de ses Lieder. Le maître s'exclama : « Schubert a le feu divin ; un jour il fera du bruit dans ce monde ». Il eut raison, en fin de compte, mais malheureusement pour Schubert, ce fut après sa mort.

Peter Tchaïkovski 1841-1903

Quatuor n°1 - Andante cantabile

Le jeune Tchaïkovski a eu une formation académique et a commencé sa vie professionnelle comme juriste.

Malgré une propension à douter de lui-même, ses partitions de ballets inspirés

de contes de fée, ses œuvres symphoniques et ses ouvertures fantastiques sur des thèmes de la littérature capturèrent complètement l'imagination du public. Sa carrière musicale fut poussée par Arthur Rubinstein, directeur du Conservatoire de Moscou, pour qui Tchaïkovski écrivit le Premier Quatuor à Corde.

On dit qu'en en découvrant le second mouvement, l'Andante Cantabile, l'écrivain et moraliste Léon Tolstoï a fondu en larmes. Certainement a-t-il été ému par la mélodie, et non par le texte de la chanson folklorique qui évoque un paysan qui fume sa pipe assis sur un tronc d'arbre...

Anton Dvorak 1841-1904

Quatuor "Américain" op 96 - mouvement lent

Né un an après Tchaïkovski, Dvorak pratiquait le violon et l'alto et écrivit des pièces des plus colorées et idiomatiques du répertoire pour cordes du 19ème et du début du 20ème siècle.

Une des expériences les plus marquantes sur la musique de Dvorak fut sa séparation d'avec sa Bohême natale pendant ses années comme directeur du Conservatoire National de New York, à partir de 1891. En Amérique, il a découvert les racines du Jazz et du Blues, ainsi que la vitalité rythmique de la musique Afro-Américaine.

C'est la nostalgie mélancolique de sa terre natale et la mélodie des espaces inspirée par les plaines entourant Spillville en Iowa qui fuse à travers le mouvement lent de ce Quatuor pour cordes « Américain ».

Claude Debussy 1862-1918

Quatuor en Sol mineur - Scherzo

Debussy avait le même mécène que Tchaïkovski en la personne de Nadezhda von Meck.

Les jeunes années de Debussy furent marquées par l'emprisonnement pour « activités révolutionnaires » de son père pendant la Commune de Paris en 1871. Révolutionnaire est aussi un qualificatif qui peut décrire le rôle de Debussy dans l'histoire de la musique du 19ème et du 20ème siècle, avec l'avènement de l'impressionnisme. Son poème aux tonalités suaves *Prélude à l'après-midi d'un faune* devint une référence pour l'orchestration du 20ème siècle et des chef d'œuvres comme *La Mer* ont influencé les partitions de musiques de film et sont encore aujourd'hui des monuments.

Son Quatuor pour cordes en sol mineur, avec sa structure traditionnelle à 4 mouvements cycliques présente assez de nouveauté dans son usage des cordes pour pouvoir être qualifié de révolutionnaire dans son domaine. Le Scherzo en

est un bel exemple, avec ses effets de pizzicato percussifs contrastant avec des arabesques tourbillonnantes.

Franck Bridge 1879-1941

Cherry Pipe

Comme Dvorak, Bridge était altiste et compositeur, et pendant les dix premières années de sa carrière, son *Quatuor Anglais* faisait la première partie de Quatuor de Debussy à Londres.

L'intérêt de Bridge pour le développement musical en Europe reflétait son ouverture et son adaptabilité ainsi qu'un savoir faire et une virtuosité accomplis.

En plus de ses quatre quatuors, il a écrit de nombreuses pièces au caractère fascinant, comme ce ***Cherry Pipe*** plein d'humour.

Note : Le nom du Bridge Quartet vient de Frank Bridge. Ses membres ont une affection particulière pour ses compositions pour quatuor. Ils les ont enregistrés, et apprécient de jouer ses œuvres non seulement en Angleterre mais aussi lors de leurs tournées en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique.

COURT EXTRACTE

Ludwig van Beethoven 1770-1827

Quatuor op 18 no 3 en Ré

Sans doute la vie austère de Beethoven a-t-elle porté sa musique au niveau de l'illumination parce qu'elle était devenue sa seule raison d'être.

Contrairement à Haydn auprès duquel Beethoven a étudié le contrepoint, Beethoven n'avait aucun sens de la diplomatie ou du compromis. Le début de sa surdité le conduisit à s'isoler encore plus.

Bien que non chrétien, prompt au jugement et impatient, le sens de la charité, de la loyauté et de la justice de Beethoven instillait en lui un esprit généreux.

La petite histoire raconte qu'un soir, il jouait pour une jeune fille aveugle qu'il avait entendue travailler une des ses œuvres et qui souhaitait l'entendre jouée par un vrai musicien. Au bout d'une heure, la nuit tomba, la chandelle finit par s'éteindre, et Beethoven se retrouva à jouer à la lumière de la lune. Beethoven fut si ému par cette scène et le plaisir de la jeune fille, qu'il en conçut la ***Sonate au clair de lune***.

Ce type d'inspiration a fait de Beethoven le pionnier de l'ère romantique.

FESTIVILLIE ET LE

BRIDGE QUARTET

DE LONDRES

PRESENTENT

ANTHOLOGIE DU QUATUOR A CORDE
DU ROMANTISME AU XXème SIECLE

PROGRAMME DU CONCERT

Mardi 26 juillet 2011 – 20h30
Eglise de Villié-Morgon