

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

VENDREDI 19 JANVIER 2024 – 18H30

Quatuor Leonkoro

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne,
5 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

11e Biennale de quatuors à cordes

Après une édition 2022 qui prenait Dvořák pour fil rouge et une mouture 2020 qui rendait hommage à Beethoven et à son immense apport au genre, la Biennale de quatuors à cordes 2024 prend le parti d'un pas de côté. C'est en effet à des interprètes qu'elle donne le rôle de fil directeur. Ou peut-on dire à « un » interprète, le quatuor apparaissant comme une entité où se fondent les différentes personnalités qui le composent, le tout formant plus que la somme des parties ? Cet interprète, c'est le Kronos Quartet, qui fête cette année ses 50 ans.

Kronos a derrière lui une longue histoire de collaborations et de créations, qu'il a décidé de couronner d'un projet destiné à fêter ce demi-siècle, « Kronos Fifty for the Future », réunissant cinquante œuvres nouvelles pensées spécialement pour les étudiants et jeunes professionnels. On entendra cette somme – plus de huit heures de musique jouées par six quatuors en deux concerts – le samedi 13 et le dimanche 14 janvier, assortie d'une master-classe menée par les Kronos le dimanche matin. Le quatuor cinquantenaire donnera également deux concerts en ouverture de la biennale, qui seront l'occasion de l'entendre dans des œuvres emblématiques de sa carrière et des créations.

À partir du dimanche 14 et jusqu'au dimanche suivant, on retrouvera également les plus grands quatuors d'aujourd'hui, pour certains sur la scène internationale depuis plusieurs décennies, comme le Quatuor Casals (qui fête ses 25 ans), le Quatuor Diotima, lui aussi très tourné vers la création, le Quatuor Hagen, né dans les années 1980, ainsi que le très ancien Borodine. Mais cette semaine est aussi l'occasion de faire de la place aux étoiles montantes, comme les tout jeunes Leonkoro ou Confluence. Pour finir, le *Quatuor op. 27* de Grieg, donné dans sa version pour orchestre à cordes, sera l'occasion de couronner cette biennale par la réunion de plus d'une vingtaine des quartettistes entendus dans les jours précédents.

Enfin, ce dernier week-end sera également l'occasion de découvrir les interprètes de demain avec la Journée d'audition de jeunes quatuors internationaux et d'apprécier l'excellence de la facture contemporaine avec les épreuves publiques du Concours international de lutherie, dédié cette année au violon.

Programme

Leoš Janáček

Quatuor à cordes n° 1 « Sonate à Kreutzer »

Johannes Brahms

Quatuor à cordes n° 1

Quatuor Leonkoro

Jonathan Schwarz, violon

Amelie Wallner, violon

Mayu Konoe, alto

Lukas Schwarz, violoncelle

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 19H30.

Les œuvres

Leoš Janáček (1854-1928)

Quatuor à cordes n° 1 « Sonate à Kreutzer »

1. Adagio
2. Con moto
3. Con moto
4. Con moto

Composition : octobre-novembre 1923.

Dédicace : au Quatuor Tchèque.

Création : le 17 octobre 1924, au Mozarteum, Prague, par le Quatuor Tchèque (Karel Hoffmann, Josef Suk, Jirí Herold, Ladislav Zelenka), en présence du compositeur.

Durée : environ 19 minutes.

La russophilie de Leoš Janáček est bien connue, et le réalisme littéraire russe a joué un rôle capital dans la formation de sa pensée et de son imaginaire. En 1909, le Club des Amis des arts de Brno, dont il vient d'être nommé président, décide de fêter le quatre-vingtième anniversaire de Léon Tolstoï (1828-1910), très populaire dans les milieux russophiles de la ville. C'est pour cette célébration que Janáček compose le *Trio avec piano* d'après *La Sonate à Kreutzer* (1908), lue dans l'original russe. Il a été sensible au cœur du récit de Tolstoï, à sa condamnation, pour des raisons morales, du pouvoir de la musique sur les sens. Et dans la marge, il s'insurge, note l'effet purement esthétique de l'art.

Lorsqu'en 1923 le Quatuor Tchèque – un des ensembles de chambre majeurs de l'époque – lui passe commande d'un quatuor, c'est à Tolstoï que revient Janáček, et au *Trio avec piano*, aujourd'hui perdu, mais dont il semble avoir réutilisé une partie du matériau. Sous l'influence de sa vie personnelle de compositeur épris d'une femme mariée, *La Sonate à Kreutzer* ne l'émeut plus tant par sa réflexion sur le pouvoir de l'art que par l'histoire du meurtre de cette épouse adultère, séduite par un violoniste. La concision du langage du *Quatuor n° 1* est au service de la violence et de la vitalité de l'expression. Janáček exploite la juxtaposition de blocs de discours très contrastés, annulant la notion classique

de développement. Il joue sur l'opposition entre le diatonisme, associé aux affects heureux, et le chromatisme, synonyme de trouble, imposant ainsi l'intuition d'un programme dramatique. Les timbres et les textures sont volontairement rudes, avec jeu sul ponticello et recherche d'effets bruiteux. Cultivant les contrastes, le *Quatuor n° 1* n'en est pas pour autant éclaté : l'unité est assurée essentiellement par un fondement commun du matériau sur des structures intervalliques et souvent rythmiques semblables. Le *Quatuor n° 1* est tout entier tendu vers le finale, à la fois dénouement dramatique, catharsis et synthèse du matériau. Il est dominé par le motif sur lequel il s'ouvre, qui le traverse de manière cyclique et le clôt : récurrent dans l'œuvre de Janáček, il est aussi le thème de la Volga, où se suicide Kátia Kabanová, autre héroïne adultère.

Marianne Fripiat

Johannes Brahms (1833-1897)

Quatuor à cordes n° 1 en ut mineur op. 51 n° 1

1. Allegro
2. Romanze. Poco Adagio
3. Allegretto molto moderato e comodo – Trio. Un poco più animato
4. Allegro

Composition : achevée à l'été 1873.

Dédicace : à Theodor Billroth.

Création : le 11 décembre 1873, à la Musikvereinsaal, Vienne, par le Quatuor Hellmesberger.

Durée : environ 32 minutes.

Johannes Brahms est venu au quatuor à cordes avec une autocritique restée célèbre. Il aurait détruit une vingtaine d'essais, et réécrit son *Premier Quatuor*, sans doute maintenu plusieurs années sur l'établi, avant d'en être satisfait. À l'âge de 40 ans, il publie ainsi ses deux premiers quatuors, *op. 51 n° 1* et *n° 2*. Un seul autre suivra : l'*Opus 67* en 1875. La maturité de la pensée est évidente et s'exprime ici par une unité et une logique serrées.

Le *Premier Quatuor* est centré sur une idée mère, énoncée dans ses premières mesures. Il maintient entre ses quatre mouvements une harmonie d'humeurs et des parentés intimes de matériau, quasi cycliques. Ainsi, avec sa musique qui rumine, obsédante, le troisième mouvement est familier de la *Romanze* qui précède, elle aussi traversée d'inquiétudes : on retrouve la même insistance mélodique, les mêmes degrés conjoints articulés par deux. Et le finale répond à l'*Allegro* initial par son élan tempétueux, tout en offrant une synthèse et un développement du matériau des mouvements antérieurs, avec une solide fonction de clôture. D'une grande brièveté, il présente une audacieuse compression de la forme sonate, avec un plan bipartite fusionnant développement et réexposition, et des relations tonales très particulières. Économie et concision. La matière du *Quatuor* est intensément motivique, quitte à paraître austère et compacte ; le contrepoint est omniprésent. Avec son écriture avancée, le *Premier Quatuor* pouvait être perçu comme une réponse progressiste de Brahms, dans le domaine de la musique pure, au poème symphonique et à la nouvelle école allemande.

Marianne Fripiat

Les compositeurs

Leoš Janáček

Les dons musicaux de Leoš Janáček (1854-1928), révélés entre autres lors de sa formation au collège des Augustins de Brno auprès de Pavel Křížkovský, lui ouvrent des portes hors de sa Moravie natale. Il étudie ainsi au Conservatoire de Prague (où il rencontre Dvořák à qui le liera une grande amitié). Ses débuts dans l'enseignement, en 1876, ne l'empêchent pas de poursuivre épisodiquement sa formation à Saint-Petersbourg, Leipzig ou Vienne. Devenu directeur de l'école d'orgue de Brno en 1881 – poste qu'il conservera jusqu'à sa retraite –, Janáček s'investit dans la vie musicale de la cité. Il s'intéresse aux mélodies et aux danses moraves, dont il entreprend la collecte et la retranscription avec le philologue František Bartoš. Il écrit l'opéra *Jenůfa*, qu'il dédie à la mémoire de sa fille qui vient de mourir, et les pièces pour piano *Sur un sentier recouvert* et *I. X. 1905*, sonate inspirée par la mort d'un ouvrier lors d'une manifestation pacifiste. La création en 1916 à Prague d'une

version remaniée de *Jenůfa* signe sa véritable rencontre avec le succès. L'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918 ainsi que la rencontre l'année précédente avec Kamila Stösslová, dont il tombe amoureux, représentent pour lui des événements marquants. La jeune femme, qui ne partage pas les sentiments du compositeur, apparaît en filigrane dans nombre des œuvres qu'il compose par la suite, comme *Le Journal d'un disparu*, le *Quatuor « Lettres intimes »* ou les opéras *Kátia Kabanová*, *La Petite Renarde rusée* ou *L'Affaire Makropoulos*. Ces réalisations, ainsi que le *Capriccio*, le *Concertino* ou le poème symphonique *Jeunesse* dessinent l'image d'un compositeur qui a forgé un langage éminemment personnel, à la fois d'une grande originalité et d'une indéniable modernité. Janáček meurt en 1928, laissant inachevé son dernier opéra *De la maison des morts* ; deux de ses élèves compléteront la partition.

Johannes Brahms

Né à Hambourg en 1833, Johannes Brahms doit ses premières leçons de musique à son père, musicien amateur qui pratiquait le cor d'harmonie et la contrebasse. Plusieurs professeurs de piano prennent ensuite son éducation en main, notamment Eduard Marxsen. En 1853, une tournée avec le violoniste Eduard Reményi lui permet de faire la connaissance de plusieurs personnalités musicales allemandes, tel Liszt, et de nouer des relations d'amitié avec deux musiciens qui joueront un rôle primordial dans sa vie : le violoniste Joseph Joachim et le compositeur Robert Schumann, qui devient son mentor et l'intronise dans le monde musical. L'époque, qui voit Brahms entretenir avec la pianiste Clara Schumann une relation passionnée à la suite de l'internement puis de la mort de son mari, est celle d'un travail intense : exercices de composition et étude des partitions de ses prédécesseurs assurent au jeune musicien une formation technique sans faille, et les partitions pour piano, qui s'accumulent (trois sonates, quatre ballades), témoignent de son

don. En 1857, il compose ses premières œuvres pour orchestre, les sérénades et le *Concerto pour piano op. 15*, qu'il crée en soliste en janvier 1859. De nombreuses tournées de concert en Europe jalonnent ces années d'intense activité, riches en rencontres, telles celles de chefs qui se dévoueront à sa musique, comme Hermann Levi et Hans von Bülow. En 1868, la création à Brême d'*Un requiem allemand* achève de le placer au premier rang des compositeurs de son temps. C'est également l'époque des *Danses hongroises*, dont les premières sont publiées en 1869. La création triomphale de la *Symphonie n° 1* en 1876 ouvre la voie aux trois symphonies suivantes, composées en moins de dix ans, ainsi qu'au *Concerto pour piano n° 2* (1881) et au *Double Concerto* (1887). La fin de sa vie le trouve plus volontiers porté vers la musique de chambre et le piano. Un an après la mort de son grand amour Clara Schumann, Brahms s'éteint à Vienne en avril 1897.

Les interprètes

Quatuor Leonkoro

La saison 2023-24 du Quatuor Leonkoro est pleine de débuts magnifiques, notamment à la Philharmonie de Berlin, à la Philharmonie de Cologne, au Flagey de Bruxelles, au Concertgebouw d'Amsterdam et au Konzerthaus de Vienne. Outre la Biennale de quatuors à cordes de la Philharmonie de Paris, il se produit au Rheingau Musik Festival et au Heidelberger Frühling, et poursuit sa résidence à Leeds. Il est artiste Pirastro et ambassadeur de la Henle App. Il a été fondé en 2019 à Berlin, et son nom, de l'espéranto « cœur de lion », fait allusion au livre *Les Frères Cœur-de-lion* de la romancière suédoise Astrid Lindgren. En 2022, le Quatuor Leonkoro a reçu une série de récompenses : prix de la Fondation Jürgen Ponto ; premier prix et neuf prix spéciaux, dont des prix d'interprétation, de résidence et de concert au Concours de quatuors à cordes du Wigmore Hall de Londres ; premier prix, prix du public et prix du jeune public au Concours de quatuor à Bordeaux. Le Quatuor a aussi été nommé dans le programme New Generation Artists de la BBC Radio 3, dont il fait partie de 2022 à 2024. Le MERITO String Instrument Trust soutient le Quatuor Leonkoro

pendant quatre ans. À l'été 2021, le Quatuor Leonkoro a été le plus jeune ensemble à remporter le deuxième prix (en l'absence de premier prix) et le prix du public lors du Concours Premio Paolo Borciani. Outre les études de musique de chambre avec Heime Müller (Quatuor Artemis) à la Musikhochschule de Lübeck, il étudie depuis 2020 avec Günter Pichler (Quatuor Alban Berg) à la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Parmi ses mentors figurent Eckart Runge et Gregor Sigl (Quatuor Artemis) et le pianiste Alfred Brendel. À l'automne 2023 est publié son premier album (chez Mirare), comprenant le *Quatuor à cordes* de Ravel et le *Quatuor à cordes op. 41 n° 3* de Schumann. Jonathan Schwarz joue sur un violon de Giovanni Battista Guadagnini, gracieusement mis à sa disposition par la Beare's International Violin Society. Amélie Wallner joue sur un violon de Vincenzo Postiglione, généreusement mis à sa disposition par un particulier. Mayu Konoe joue sur un alto appartenant à des particuliers. Lukas Schwarz joue sur un violoncelle de Carlo Tononi, Venise (environ 1720) mis à sa disposition par la Beare's International Violin Society.

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Ana del Barco, J'adore ce que vous faites !

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques,
des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

GRATUIT ET EN HD

BONS PLANS 2023-24

ABONNEZ-VOUS

Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 3 concerts et de 25% à partir de 6 concerts choisis dans l'ensemble de notre programmation 2023-24. Profitez de 30% de réduction pour 8 concerts ou plus de l'Orchestre de Paris.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE

Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet, des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

FAITES DÉCOUVRIR LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction de 30%.

BOURSE AUX BILLETS

Revendez ou achetez en ligne des billets dans un cadre légal et sécurisé.

MOINS DE 28 ANS

Bénéficiez de places à 8€ en abonnement et à 10€ à l'unité.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

FILMER LA MUSIQUE

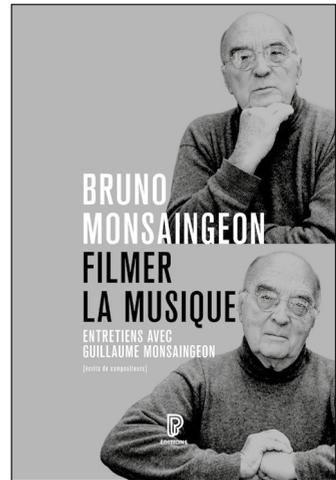
ENTRETIENS AVEC
GUILLAUME MONSAINGEON

BRUNO MONSAINGEON

Violoniste et réalisateur, Bruno Monsaïgeon a bâti une œuvre de 100 *opus* mêlant portraits d'interprètes et de chefs d'orchestre, récitals et concerts symphoniques, masterclasses... Un parcours émaillé de coups de foudre musicaux et amicaux, ponctué de deux rencontres virtuoses : Yehudi Menuhin et Glenn Gould.

Sous le regard critique de Guillaume Monsaïgeon, ces entretiens au long cours tiennent à distance biographie, monographie et catalogue raisonné. On y retrouve la verve d'un conteur, mais c'est aux films qu'il donne la parole en réalité. Porteurs d'un langage visuel autonome, ils offrent à l'auditeur ce à quoi il n'a pas toujours accès : le détail des notes et des gestes ; des images qui recréent l'énergie musicale et l'émotion qu'elle suscite pour mieux nous en rapprocher.

Écouter, peser, choisir, façonner : autant d'interprétations que Bruno Monsaïgeon revisite dans ce dialogue et qui structurent son œuvre, source d'archives pour le futur.

COLLECTION ÉCRITS
DE COMPOSITEUR
336 PAGES | 15 X 22 CM | 28 €
ISBN 979-10-94642-73-3
NOVEMBRE 2023

Guillaume Monsaïgeon est chercheur et professeur de philosophie en classes préparatoires. Il a rejoint le musée du Louvre en 1987 pour y créer l'Auditorium du Louvre. Ses publications portent sur la pensée civile de Vauban comme sur la cartographie et l'art contemporain. Commissaire de nombreuses expositions, il a fondé l'Ouvroir de cartographie potentielle (Oucarpo) et appartient au collectif Stevenson qui a publié aux éditions Parenthèses *Mappa insulae*, *Mappa urbis*, *Mappa naturae* et *Mappa grafica*.

 **PHILHARMONIE
DE PARIS**
ÉDITIONS

Les Éditions de la Philharmonie publient des ouvrages de référence sur la musique, où le texte et l'image font écho à l'expérience des concerts, des expositions et des activités proposés par l'établissement. Adressées au plus grand nombre, six collections s'articulent entre elles afin d'apporter un regard inédit sur la vie musicale.

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
REMERCIÉ SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

avec le généreux soutien d'
Aline Foriel-Destezet

FONDATION
DE LA PHILHARMONIE
C'est Vous l'Avenir

**EURO
GROUP
CONSULTING**
MÉCÈNE PRINCIPAL
DE L'ORCHESTRE DE PARIS

bpifrance

DEMAIN

P H E
PARIS HAUSSER ÉDIT

– **LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE** –
et ses mécènes Fondateurs
Patricia Barbizet, Alain et Caroline Rauscher, Philippe Stroobant

– **LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS** –
et sa présidente Caroline Guillaumin

– **LES AMIS DE LA PHILHARMONIE** –
et leur président Jean Bouquot

– **LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS** –
et son président Pierre Fleuriot

– **LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS** –
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen

– **LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE** –
et sa présidente Aline Foriel-Destezet

– **LE CERCLE DÉMOS** –
et son président Nicolas Dufourcq

– **LE FONDS DE DOTATION DÉMOS** –
et sa présidente Isabelle Mommessin-Berger

– **LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES** –
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE
CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE - RÉOUVERTURE HIVER 2024
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING
Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS
Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

