

PROGRAMME DE SALLE

MUSIQUE DE CHAMBRE

**OCTUOR
MENDELSSOHN**

**LA NUIT TRANSFIGURÉE
SCHOENBERG**

QUATUORS VAN KUIJK & MAGENTA

VEN. 6 MARS • 20H - OPÉRA DE VICHY

LA NUIT TRANSFIGURÉE MENDELSSOHN . SCHOENBERG

QUATUORS VAN KUIJK & MAGENTA

Pour célébrer le retour de la musique de chambre sur notre scène, nous accueillons un concert au programme incandescent, porté par deux quatuors alliant fougue et virtuosité.

La Belle Saison, nouveau partenaire de notre programmation de musique de chambre, célèbre l'esprit de transmission et d'audace avec un programme rare et flamboyant. Figure majeure de la scène internationale, le Quatuor Van Kuijk s'unit au Quatuor Magenta, jeune ensemble en plein essor, pour une soirée à huit cordes où l'énergie fougueuse des uns se conjugue à la maturité rayonnante des autres.

Trois œuvres, trois mondes : le *Quatuor pour quatre violons* de la compositrice polonaise Grażyna Bacewicz, rareté virtuose et dansante, ouvre la soirée avec une vitalité féroce. La célèbre *Nuit transfigurée* de Schoenberg plonge ensuite dans un clair-obscur de passions crépusculaires, tel un poème orchestral pour cordes. Enfin, *l'Octuor de Mendelssohn*, chef-d'œuvre éclatant de jeunesse, referme ce triptyque sur une jubilation orchestrale irrésistible.

Quatuor Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk Violon
Sylvain Favre-Bulle Violon
Emmanuel François Alto
Anthony Kondo Violoncelle

Quatuor Magenta
Ida Derbesse Violon
Elena Watson-Perry Violon
Claire Pass-Lanneau Alto
Fiona Robson Violoncelle

En partenariat avec

Durée : 1h35 avec entracte

PROGRAMME

Grażyna BACEWICZ (1909-1969)

Quatuor pour quatre violons

I. Allegretto - Allegro giocoso

II. Andante tranquillo

III. Molto allegro

-

Arnold SCHOENBERG (1874-1951)

La Nuit transfigurée (sextuor)

I. Grave

II. Molto rallentando

III. A tempo

IV. Adagio

V. Adagio, molto tranquillo

Entracte

Félix MENDELSSOHN (1809-1847)

Octuor à cordes en mi bémol Majeur op.20

I. Allegro moderato ma con fuoco

II. Andante

III. Scherzo

IV. Presto

DISTRIBUTION

QUATUOR VAN KUIJK

Violon

Nicolas Van Kuijk

Sylvain Favre-Bulle

Alto

Emmanuel François

Violoncelle

Anthony Kondo

QUATUOR MAGENTA

Violon

Ida Derbesse

Elena Watson-Perry

Alto

Claire Pass-Lanneau

Violoncelle

Fiona Robson

QUATUOR POUR QUATRE VIOLONS

GRAŻYNA BACEWISZ

Cette œuvre est le témoignage de l'affection profonde de la compositrice polonaise pour son instrument de prédilection : le violon ! Violoniste elle-même, Grażyna a aussi été professeure de cet instrument dans les années 1950 et 1960, à l'Académie de musique de Varsovie. C'est à cette occasion qu'a été écrite cette pièce, qui lui permettait de faire jouer plusieurs de ses élèves à

la fois, tout en explorant les possibilités de cette formation de musique de chambre assez inédite. En effet, peu de compositeurs avant elles se sont penchés sur l'ensemble de violons, même si un célèbre contre-exemple, Vivaldi (lui aussi professeur de violon, est-ce une coïncidence ?) a dû fortement inspirer notre compositrice dont le style donne au genre un souffle nouveau et très moderne.

LA NUIT TRANSFIGURÉE

ARNOLD SCHOENBERG

La Nuit transfigurée, composée par Arnold Schoenberg en 1899, est une œuvre pour sextuor à cordes. Inspirée par le poème de Richard Dehmel, elle raconte l'histoire de deux amants qui se promènent la nuit. La femme confesse qu'elle porte l'enfant d'un autre homme, mais l'homme la rassure, promettant de transformer cette tristesse en amour pur. Musicalement, *La Nuit transfigurée* est marquée par un langage post-romantique, s'approchant

de la dissonance sans y plonger totalement. Cette œuvre se distingue par sa richesse émotionnelle et ses couleurs sombres, évoquant le clair-obscur d'une nuit dramatique. Schoenberg explore ici les tensions et résolutions de manière quasi psychanalytique, avec un style qui présage son futur passage à l'atonalité*. Elle est considérée comme une transition entre le romantisme de Brahms et Wagner et l'ère moderne.

*atonalité : approche d'écriture musicale qui renonce au concept de tonalité au profit d'une égalité entre toutes les notes permettant une exploration musicale plus libre et très éloignée des conventions classiques.

OCTUOR OP.20

FÉLIX MENDELSSOHN

L'*Octuor en mi bémol majeur, opus 20* de Félix Mendelssohn, composé en 1825, est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Il l'écrivit alors qu'il n'a que 16 ans, révélant déjà un talent prodigieux. Cet octuor est une pièce unique pour double quatuor à cordes (quatre violons, deux altos, deux violoncelles), ce qui permet une richesse sonore rarement égalée dans la musique de chambre.

L'œuvre est structurée en quatre mouvements : *Allegro moderato ma con fuoco*, *Andante*, *Scherzo* et *Presto*. Le premier mouvement est vibrant et énergique. Le Scherzo, léger et aérien, est particulièrement connu pour son esprit féérique, inspiré par le *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare. L'ensemble de l'œuvre mêle virtuosité, lyrisme et inventivité, faisant de cet octuor un chef-d'œuvre du répertoire romantique.

GRAŻYNA BACEWISZ

COMPOSER AVEC SON ÉPOQUE

Née en 1909 en Pologne, Grażyna Bacewicz a connu le joug du Tsar russe, la guerre de 1914-1918, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie et le régime soviétique stalinien. Ces temps politiquement troublés ont laissé leur marque, autant sur la compositrice que sur son œuvre. Issue d'une famille de violonistes, c'est d'abord à travers celui-ci qu'elle s'exprime avant d'aller vers la composition. Elle obtient son diplôme du conservatoire de Varsovie en 1923 à 23 ans. Elle gardera néanmoins une familiarité et un lien particulier avec les cordes dans ses compositions, témoignant de son éducation de violoniste.

Grażyna Bacewicz part continuer ses études à Paris auprès de Nadia Boulanger et du violoniste André Tóurt dans les années 1930. Elle retournera par la suite de nombreuses fois à Paris tant pour étudier que pour écrire. Après la guerre, elle devient une figure centrale de la scène musicale polonaise. Elle expérimente des formes modernes, passant progressivement du néoclassicisme à des œuvres plus atonales et expérimentales,

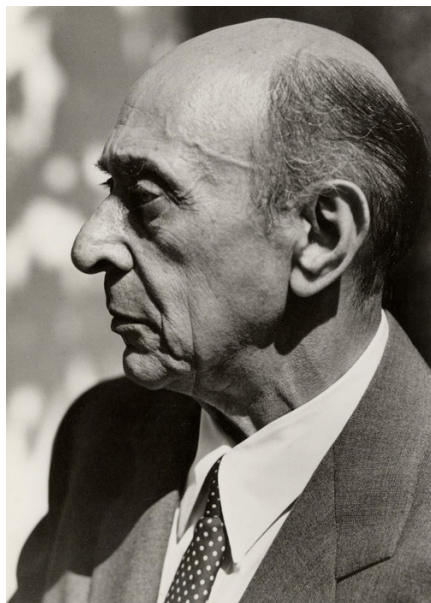
© Wikimedia

comme ses célèbres quatuors à cordes. Sa musique est marquée par un équilibre entre rigueur structurelle et forte expressivité, héritée de ses études et de ses voyages. Elle laisse un héritage de compositions dans les genres variés : concertos, quatuors à cordes, musique pour orchestre, ainsi que des œuvres vocales. Son œuvre témoigne de son ouverture à l'expérimentation tout en restant profondément enracinée dans la tradition musicale européenne.

ARNOLD SCHOENBERG

CRÉATEUR DE LA MUSIQUE MODERNE

Compositeur autrichien, Schoenberg est considéré comme l'un des créateurs de la musique moderne. Il est surtout connu pour avoir développé la technique du dodécaphonisme, un système de composition basé sur les 12 notes de la gamme chromatique, sans tonalité. Cette approche a révolutionné la musique du XXe siècle, puisque tous les repères des musiciens et du public disparaissent au profit de nouvelles règles de composition. Schoenberg a élaboré cette technique en réaction à la musique tonale, qu'il considérait comme trop limitée, et dont il voulait se libérer. Au-delà de l'atonalité, Schoenberg a toujours cherché à combiner des éléments de l'expressionnisme* et du romantisme. Son œuvre, que ce soit dans la musique de chambre, orchestrale ou vocale (comme

© Florence Homalka / Wikimedia

Pierrot Lunaire), est marquée par des tensions dramatiques, un usage intense des dissonances et une recherche de la liberté expressive à travers de nouvelles structures.

*expressionnisme : en musique et en peinture, il s'agit d'un mouvement artistique qui a émergé au début du XXe siècle, visant à représenter des émotions profondes et intenses plutôt que des réalités extérieures objectives. Ces expressions sont souvent liées à des émotions négatives, nées de l'expérience de la guerre de 1914.

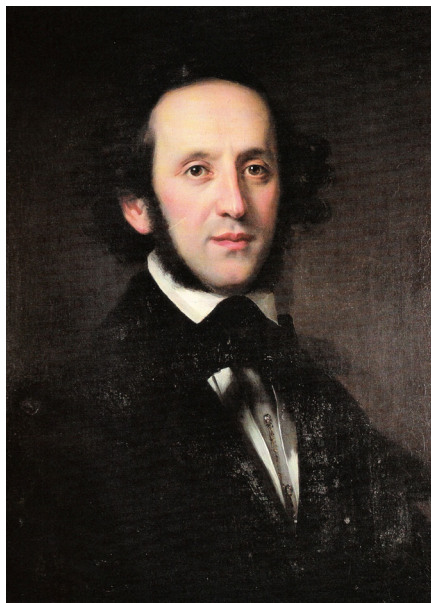
FÉLIX MENDELSSOHN

LE CLASSIQUE DES ROMANTIQUES

Félix Mendelssohn, né en 1809 à Hambourg et mort en 1847 à Leipzig, est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste allemand du début de la période romantique. Membre de la famille Mendelssohn, il est le petit-fils du philosophe et rabbin Moses Mendelssohn, le fils du banquier et philanthrope Abraham Mendelssohn Bartholdy et le frère de la compositrice Fanny Mendelssohn.

Il a participé à la redécouverte de la musique baroque et surtout de Jean-Sébastien Bach et Georges-Frédéric Haendel.

Il est notamment l'un des premiers compositeurs de son temps à renouveler l'art du contrepoint*, ce qui lui vaut parfois d'être considéré comme « le classique des romantiques ». Son œuvre traverse une longue période de dénigrement relatif due à l'évolution des goûts musicaux, à

© Wikimedia

l'antisémitisme du XIXe siècle et du XXe siècle et à l'interdiction par les nazis de jouer sa musique. Il est redécouvert dans la deuxième moitié du XXe siècle et dès lors reconnu comme un compositeur majeur de l'ère romantique.

*contrepoint : technique musicale où plusieurs lignes mélodiques indépendantes sont superposées tout en créant des harmonies cohérentes. Chaque voix conserve son autonomie tout en s'intégrant harmonieusement avec les autres : c'est la base de la musique de J.S. Bach !

QUATUOR VAN KUIJK

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk a accumulé les récompenses en quelques années, affirmant ainsi une personnalité et un talent hors du commun. Élu « Rising Stars » pour la saison 2017/2018 par le réseau ECHO qui réunit les plus grandes salles de concert européennes, le quatuor a remporté en 2015 le Premier Prix du « Wigmore Hall String Quartet Competition », assorti des prix Haydn et Beethoven, et a été « BBC New Generation Artists » de 2015 à 2017. En 2013, le Quatuor Van Kuijk a remporté le Premier Prix et Prix du Public au Concours international de Trondheim en Norvège. Il est également « Lauréat HSBC » du festival d'Aix-en Provence.

Très présent sur les grandes scènes internationales, le Quatuor Van Kuijk est invité à se produire au Wigmore Hall, Théâtre des Champs-Élysées, Auditorium du Louvre, Musikverein de Vienne, Radio Bavaroise à Munich, Philharmonies de Berlin, Luxembourg, Cologne, Hambourg et Paris, Tonhalle de Zurich, Concertgebouw d'Amsterdam, Fondation Gulbenkian à Lisbonne, Frick Collection (New York), Lincoln Center (New York), Phillips Collection (Washington DC), Salle Bourgie (Montréal), mais également en Asie

(Taiwan, Japon, Hong-Kong, Chine) et en Australie, Carnegie Hall de New-York, au Sydney Opera House, au Melbourne Recital Center ou encore au Shanghai Recital Hall.

La collaboration du quatuor avec le label ALPHA Classics fait une place toute particulière à Mozart et après deux enregistrements salués par la critique (CHOC de Classica, Diapason d'or découverte, Choix de France Musique), le quatuor poursuit son aventure mozartienne en compagnie de l'altiste Adrien La Marca et met à l'honneur deux quintettes à cordes. Un disque de musique française ainsi qu'un autre consacré à Schubert complètent sa discographie.

Après avoir étudié auprès des plus grands (Quatuors Ysaÿe, Alban Berg, Artemis...), et désireux de transmettre à son tour sa passion et son expérience, le quatuor enseigne la musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve (CRR 93) depuis 2018.

Anima Music Foundation et Mécénat Musical Société Générale sont les principaux mécènes du Quatuor Van Kuijk. Le quatuor est également soutenu par la SPEDIDAM et par les cordes Pirastro.

QUATUOR MAGENTA

Désigné comme « *un modèle d'exigence technique, d'élégance et d'excellence musicale* » (Emmanuelle Giuliani pour *La Croix*, 2024), le Quatuor Magenta se forme en 2021 et évolue depuis sur les plus prestigieuses scènes françaises, de la Philharmonie de Paris au Festival de Radio France.

« *Remarquable d'équilibre, de souplesse et de spontanéité* » (Anne Ibos-Augé, *Diapason*), le Quatuor interpelle et se fait remarquer en 2022 en finale du Concours Haydn à Vienne et à la Zukunftsclang Competition Stuttgart où il obtient un 3e prix, puis au concours de la FNAPEC en 2023 qui lui attribue la bourse de l'Académie des Beaux-Arts.

Le Quatuor Magenta décolle en novembre 2024 pour sa première tournée outre-atlantique au Canada, avec le soutien du CNM et de la SPEDIDAM. Depuis sa formation, il est invité à se produire par de nombreux festivals partout en France (la Musikfest Parisienne, la Chaise-Dieu, Un Temps pour Elles, la Roque d'Anthéron, les Instants de Grasse, Un Été en France avec Gautier Capuçon, ou encore le festival Vibre!) mais aussi en Suisse (Collégiale de Neuchâtel) et en Allemagne (Klangraum

Konzerte à Cologne). Il a participé à l'enregistrement du disque *California Dreamin'* du flûtiste Julien Beaudiment, sorti en 2023.

La dernière saison faisait la part belle à la musique contemporaine avec la participation du quatuor au marathon « 50 for the Future » du Kronos Quartet à la Biennale des Quatuors de la Philharmonie de Paris, l'enregistrement du quatuor d'Olivier Korber et la programmation de celui d'Yves Balmer. Les quatre musiciennes du Quatuor Magenta ont aussi à cœur d'intégrer la musique des compositrices à leur répertoire.

Résidentes à ProQuartet - Centre Européen de Musique de Chambre et à la Fondation Singer-Polignac, elles sont choisies en 2023 par le Quatuor Modigliani pour rejoindre la première promotion du programme Élite à l'École Normale de Paris. Elles reçoivent les conseils du Quatuor Ébène à la Hochschule de Munich et ceux de Rainer Schmidt (Quatuor Hagen) à Bâle.

Le Quatuor Magenta reçoit le soutien de la Fondation Safran et de l'ADAMI. Il est produit par Chapeau l'Artiste Production

LA BELLE SAISON

Créée en 2013 à l'initiative du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, La Belle Saison est un label de programmation et de production spécialisé dans le répertoire de la musique de chambre. En charge de la programmation musicale classique du Théâtre des Bouffes du Nord, elle crée et produit chaque année une saison artistique au sein d'un réseau de 15 théâtres, festivals et salles de concerts partenaires qui, par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée ou la richesse de leur territoire, offrent une expérience marquante du concert live.

La dizaine de projets originaux accompagnée chaque année explore toutes les facettes de la musique de chambre, depuis le répertoire baroque jusqu'à la création contemporaine. Elle est portée par une soixantaine d'artistes sélectionnés pour chaque édition. Jeunes talents et solistes de renommée internationale sillonnent les territoires à la rencontre des publics dans le cadre de résidences, d'ateliers de sensibilisation et de pratique musicale. La Belle Saison donne ainsi lieu à une centaine de levers de rideau chaque saison.

SPONSORISÉ PAR

PROCHAINS SPECTACLES

MUSIC-HALL COLETTE

CLÉO SÉNIA . LÉNA BRÉBAN . ALEXANDRE ZAMBEAUX

DIM. 8 MARS 2026 · 15H
OPÉRA DE VICHY

YOM X CECCALDI

LE RYTHME DU SILENCE

VEN. 13 MARS 2026 · 20H
CENTRE CULTUREL DE VICHY

DU CHARBON DANS LES VEINES

JEAN-PHILIPPE DAGUERRE

DIM. 15 MARS 2026 · 15H
OPÉRA DE VICHY

Cliquez sur l'image pour accéder au teaser