

quatuor milliers

27e saison

Quatuor Molinari

27e saison

Danses

**Vendredi 1er décembre 2023
19 h 30**

**Conservatoire de musique
de Montréal**

**4750, avenue Henri-Julien
Montréal**

Quatuor Molinari

Quatuor en résidence au
Conservatoire de musique de Montréal

Olga Ranzenhofer, violon

Antoine Bareil, violon*

Frédéric Lambert, alto

Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle

Danses

Franghiz Ali-Zadeh (1947)

Reqs (Danse) (2015)

Claude Debussy (1862-1918)

Quatuor en sol, opus 10 (1893)

Animé et très décidé

Assez vif et bien rythmé

Andantino, doucement expressif

Très modéré - Très mouvementé et
avec passion

◆ Pause ◆

Béla Bartók (1881-1945)

Quatuor n° 4 Sz. 91 (1928)

I. Allegro

II. Prestissimo, con sordino

III. Non troppo lento

IV. Allegretto pizzicato

V. Allegro molto

*Antoine Bareil joue sur un violon Jean-Baptiste Vuillaume 1840 et un
archet François Nicolas Voirin, prêtés gracieusement par
Canimex inc. de Drummondville (Québec), Canada

Franghiz Ali-Zadeh (1947) ***Reqs (Danse) (2015)***

Reqs signifie danse en azéri ainsi que dans les autres langues turciques (ex. ouzbek, kazakh, ouïgour, tatar, etc). En Azerbaïdjan, de tous les temps, de nombreuses danses ont existé : pour hommes ou pour femmes, héroïques ou lyriques, vives ou lentes. La tradition d'accompagner avec des danses les évènements marquants d'une vie tels les fiançailles et mariages, les récoltes et les départs, les anniversaires ou les dates de décès est toujours très présente. Il y a même des danses pour les enterrements pour faire les adieux à une personne décédée. À cet égard, la danse en tant que tradition est toujours très présente en Azerbaïdjan aujourd'hui et particulièrement dans les régions rurales.

Dans cette œuvre écrite pour le Quatuor Kronos, j'ai tenté d'illustrer les différents rythmes et configurations des danses de l'Azerbaïdjan.

Reqs a été composé pour le projet *50 For The Future: The Kronos Learning Repertoire*

Franghiz Ali-Zadeh

Née à Bakou en Azerbaïdjan, la compositrice Franghiz Ali-Zadeh est reconnue pour sa créativité et son style unique. Ses œuvres puisent dans le vocabulaire de la modernité européenne incluant celle de la Seconde école de Vienne tout en incorporant les sonorités et inflexions du mugham (mode musical arabe), musique traditionnelle azérie.

Ses compositions ont été interprétées par Mstislav Rostropovich, Yo-Yo Ma, Evelyn Glennie, Ivan Monighetti, David Geringas, Julius Berger, entre autres et par des ensembles et orchestres du monde entier.

En tant que pianiste, elle a joué dans les grands festivals internationaux et a fait découvrir les œuvres de Crumb, de Messiaen et de Schoenberg au public de l'Europe de l'Est. Elle est reconnue comme une grande interprète des compositeurs du 20e siècle d'Europe et d'Amérique, ainsi que de ceux de l'avant-garde soviétique et des compositeurs de musique traditionnelle d'Azerbaïdjan.

Claude Debussy (1862-1918) Quatuor en sol, opus 10 (1893)

La nouveauté sonore est sans doute ce qui frappe le plus dans cette partition et le souci du timbre et de la « matière » y apparaît avec évidence. Or, non seulement l'écriture n'en est jamais orchestrale, violant aussi peu qu'un Haydn les limites de l'authentique musique de chambre, mais l'influence franckiste nous semble aujourd'hui incontestable, plus que dans toute autre œuvre de Debussy. L'usage habile de la forme cyclique et de la métamorphose d'une même idée fondamentale, ainsi que le sentiment ardemment passionné, d'un romantisme insolite, en sont les manifestations évidentes.

Le premier mouvement, **Animé et très décidé**, introduit d'emblée le splendide thème principal, d'allure viril et énergique, au profil agogique accusé, et dont les diverses transformations rythmiques parcourront l'œuvre entière. Il adopte le mode de mi (phrygien) transposé en sol. Un pont d'écriture instrumentale particulièrement raffinée conduit au second thème, doux et expressif, de caractère lyrique et rêveur. Sur cette opposition toute classique s'édifie une forme-sonate de moins de 200 mesures, parfaitement équilibrée, et dont la réexposition allégée et modifiée s'enchaîne à une coda-strette, très rapide et brillante.

Le scherzo, **Assez vif et bien rythmé** repose sur divers aspects du thème principal du mouvement précédent, renouvelé rythmiquement. On y admirera l'usage virtuose du pizzicato. Il y a deux trios et une coda, mais les retours de la partie principale sont eux-mêmes sans cesse variés : sa dernière réapparition se déroule en un espiègle 15/8.

L'**Andantino, doucement expressif** est un triptyque dont les épisodes extrêmes font entendre une tendre et envoûtante berceuse murmurée avec sourdines : c'est ici que nous sommes le plus près de César Franck. Plus élaboré, le milieu présente une nouvelle variante de thème cyclique qui s'élève jusqu'à un sommet dynamique d'expression très passionnée. Cette section est encadrée par des récitatifs d'alto à découvert.

Le finale, **Très modéré** puis **Très mouvementé et avec passion**, débute par une introduction lente, sombre et quelque peu hésitante, et qui ne fait entendre tout d'abord que la tête du thème cyclique. Une progression brève et serrée conduit alors au corps du mouvement, dont le thème rude et décidé se heurtera à l'élément cyclique au cours d'une série de gradations puissantes et assez franckistes, inscrite dans le cadre d'une forme-sonate cette fois-ci très librement traitée. On aboutit ainsi à une brève et triomphante conclusion en sol majeur, où le thème initial de l'œuvre retrouve encore une fois son visage du scherzo.

Harry Halbreich

Béla Bartók (1881-1945) Quatuor n° 4 Sz. 91 (1928)

Le Quatrième Quatuor de Bartók a été composé de juillet à septembre 1928. Trois choses sont extrêmement frappantes dans l'absolu chef-d'œuvre qu'est ce quatuor : la beauté sauvage de ses dissonances qui sont d'une rare violence, la recherche de variété dans les sonorités qui y est poussée à l'extrême et enfin la structure concentrique en cinq mouvements. Revenons brièvement sur ces trois caractéristiques.

Le caractère heurté, frénétique et parfois noir de ce quatuor est fascinant de bien des manières. On y trouve en effet une tension expressive sans relâche, un emploi des contrastes dans le choix des couleurs et des climats, des frottements permanents entre les intervalles majeurs et mineurs, des rythmes irrépessibles et un propos tantôt amer, tantôt féroce. Les thèmes folkloriques hongrois y sont aussi particulièrement déformés, voire même charcutés sans merci.

Quant à la variété de sonorités, en voici des exemples : les nuances se situent dans un large éventail allant de *ppp* à *fff*, on y trouve des cascades de glissandi simultanés aux quatre instruments (une chose étonnante pour l'époque), un mouvement entier est en *pizzicati*, enfin les interprètes doivent y produire une quantité d'effets de timbres comme les *ponticello* (jouer sur le chevalet), les *col legno* (jouer avec le bois de l'archet), les *pizzicati* violents dans lesquels la corde heurte la touche en ébène de manière à produire un claquement (procédé renommé depuis *pizzicati alla Bartók*). Ces innovations ont eu une influence stylistique considérable sur la musique écrite pour quatuor depuis cette époque.

Enfin, la structure concentrique du 4e Quatuor constitue une remarquable construction autour du noyau qu'est le 3e morceau, marqué *Non troppo lento*. Ce mouvement, qui est un nocturne imprégné d'ombres, de souffles et de chants d'oiseaux, est flanqué de deux scherzi, eux-mêmes encadrés par deux ambitieux mouvements de forme sonate. Bartók a donc voulu une structure en arche de forme ABCB'A'. Le premier scherzo est un prestissimo joué avec les sourdines qui donne l'impression d'une perpétuelle et inquiétante fuite en avant. Le second scherzo est entièrement écrit en *pizzicati* et présente une vision sardonique d'une sérénade déformée, notamment à travers l'effet sonore *alla guitarra*. Cependant, ce sont dans les mouvements extrêmes que l'on retrouve la substance la plus concentrée. Le 1er mouvement présente les motifs générateurs de l'œuvre toute entière dans des contrepoints très serrés. Finalement, le 5e morceau est le plus étonnant de tous par sa rage extatique, ses accents décalés et par ses martèlements d'une férocité encore inouïe près de cent ans plus tard.

Jean Portugais et Olga Ranzenhofer

Quatuor Molinari

Acclamé par le public et par la critique musicale internationale depuis sa fondation en 1997, le Quatuor Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des 20e et 21e siècles, commande des oeuvres nouvelles aux compositeurs et initie des rencontres entre les musiciens, les artistes et le public.

Récipiendaire de vingt-quatre Prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique pour souligner l'excellence de la musique de concert, le Quatuor Molinari est qualifié par la critique canadienne d'ensemble "essentiel" et "prodigieux", voire de "pendant canadien aux quatuors Kronos et Arditti". Le Quatuor Molinari s'est imposé comme l'un des meilleurs quatuors au Canada.

Le nom de Molinari traduit bien l'engagement de ses musiciens à interpréter le répertoire de notre temps, car le peintre Guido Molinari a été un membre de l'avant-garde picturale canadienne pendant plus d'une quarantaine d'années. En plus de nombreuses oeuvres canadiennes dont l'intégrale des 13 quatuors de R.M. Schafer, le répertoire du Quatuor Molinari comprend, entre autres, des oeuvres de Bartók, Berg, Berio, Britten, Chostakovitch, Debussy, Dutilleux, Glass, Gubaidulina, Janacek, Kurtág, Ligeti, Lutoslawski, Martinu, Penderecki, Prokofiev, Ravel, Rihm, Scelsi, Schnittke, Schoenberg, Webern et Zorn.

Le Quatuor Molinari a été soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit à deux reprises et, en avril 2018, il était soliste avec l'Orchestre Métropolitain de Montréal sous la direction du chef Nicholas Carter dans la création du Concerto pour quatuor à cordes de Samy Moussa.

Il a été invité à de nombreux festivals et sociétés de concerts au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les CD du QM, sous étiquette ATMA Classique reçoivent les éloges unanimes de la critique internationale entre autres dans les revues *The Strad*, *Gramophone* (2 fois *Editor's Choice*) *Diapason* et *Fanfare*. L'intégrale des quatuors de György Kurtág, lancée en septembre 2016, a reçu un Diapason d'or en décembre 2016 de la prestigieuse revue musicale française éponyme. De plus, il reçoit le prestigieux prix allemand *Echo Klassik* en juillet 2017 pour ce même enregistrement.

À propos du CD de l'intégrale des quatuors de Górecki :
« La formation canadienne, fondée en 1997, surclasse les meilleures versions rivales (Kronos, Royal String Quartet, Tippett) et fera date. »

Patrick Szersnovicz, Diapason, octobre 2020

Nouvelles

La **campagne de financement** du Quatuor Molinari se poursuit avec la vente de billets de tirage au profit du Molinari.

Pour seulement 20\$, vous pourriez accueillir les musiciens du Quatuor Molinari dans votre salon pour un concert privé! Vous pourriez aussi avoir un souper gastronomique au chic restaurant Leméac ou même vous balader avec de nouveaux AirPods Pro d'Apple! Et pourquoi pas les trois?!

Pour acheter votre billet gagnant, contactez-nous dès aujourd'hui par courriel au qm@quatuormolinari.qc.ca ou appelez au 514-527-5515.

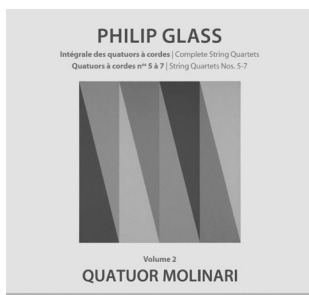
Seulement 200 billets sont en circulation!

Tirage le 16 décembre à 16h30 à la Fondation Molinari lors du concert « Musique à voir »

Voilà une belle occasion de soutenir les activités du Quatuor !

Le volume 2 de l'**intégrale des quatuors à cordes de Philip Glass** comprenant les quatuors n°s 5 à 7 par le Quatuor Molinari est maintenant disponible en version numérique sur toutes les grandes plateformes de même que sur le site d'ATMA Classique.

Le Molinari est heureux d'annoncer qu'il est **finaliste aux Prix Opus 2022-2023** dans la catégorie Concert de l'année - Musiques moderne, contemporaine. Deux concerts du Quatuor sont retenus parmi les finalistes :

Exploration sonore, 18 janvier 2023

Le Quatuor selon Berio, 19 mai 2023

C'est le dimanche 4 février 2024 à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal qu'aura lieu le 27e gala des Prix Opus du Conseil québécois de la musique.

Le **9e Concours international de composition** est en cours. Les compositeurs sont invités à soumettre une œuvre inédite pour quatuor à cordes avant le 1er avril 2024. Les œuvres primées seront créées en concert dans la série Vingtième et plus du Quatuor Molinari à Montréal lors de la saison 2024-25.

Toutes les informations concernant les règlements et les prix sont disponibles sur le site web du Quatuor à la page <https://quatuormolinari.qc.ca/projects/concours/>.

Prochains concerts

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Quatuor Molinari annonce le retour de sa série « Musique à voir » à la Fondation Molinari, au 3290, rue Ste-Catherine Est à Montréal le **16 décembre à 15h**. Entourés de magnifiques oeuvres d'art visuel de l'exposition « L'oeil attentif » les musiciens joueront un programme d'oeuvres variées.

Billets 20\$ à l'entrée.

Programme :

Jean Papineau-Couture : Quatuor n° 2

Brian Cherney : Quatuor n° 7

R. Murray Schafer : Quatuor n° 2 *Waves*

Otto Joachim : Quatuor à cordes

Le quatuor à cordes, du Refus global à aujourd'hui

Le Quatuor Molinari est l'invité de la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal le **jeudi 25 janvier 2024 à 19h30**. Ce concert fera entendre quatre œuvres de compositeurs et compositrices québécois.e.s, témoins de l'effervescente expérimentation artistique au Québec depuis la parution en 1948 du manifeste radical Refus global.

Rachel Laurin : Poème,

pour quatuor à cordes, op. 35

Jean Papineau-Couture : Quatuor à cordes n° 2

Otto Joachim : Quatuor à cordes

Jean Lesage : Quatuor à cordes n° 4

Ce concert est en lien avec l'exposition Françoise Sullivan, « Je laissais les rythmes affluer »

Pour être au courant de toutes les activités du Quatuor Molinari, abonnez-vous à notre infolettre en allant sur la page contact de notre site web au www.quatuormolinari.qc.ca/contact/

Pour toute information

Quatuor Molinari
C.P. 56536
Montréal, QC, H1W 3Z3

qm@quatuormolinari.qc.ca

www.quatuormolinari.qc.ca

Facebook : Quatuor Molinari

Tél. : 514-527-5515

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conservatoire
de musique
de Montréal

LE
CARREFOUR DES
MUSIQUES NOUVELLES
VIVIER

Fondation **Guido Molinari**

ATMA

Classique