

QUATUOR À CORDES JULLIARD

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

QUATUOR À CORDES NO 12 EN UT MINEUR ("QUARTETTSATZ"), D.703
1820

La dimension ample et quasi orchestrale de Quartettsatz (Mouvement de Quatuor) indique que quelque chose de profond émerge de l'écriture de Schubert. En avance sur les quatuors de sa maturité et se situant bien au-delà de la période romantique. Il se démarque du classicisme de Haydn et Mozart et de sa vie au sein de la famille durant laquelle il composait des quatuors à cordes à l'intention du cercle familial ou d'amis amateurs. Il ne fait aucun doute que, en 1820, Schubert souhaitait que Quartettsatz constitue le premier mouvement d'un quatuor à cordes étant donné qu'il avait également achevé d'écrire un deuxième mouvement lent comptant 41 mesures. Mais alors que le mouvement lent s'empêtre, Quartettsatz progresse avec assurance en dépassant le premier mouvement de la forme sonate traditionnelle – intégrant la reprise du thème d'ouverture principal plus tard dans le mouvement et prenant de plus en plus d'envergure dans le développement pour, dans la coda, revenir au murmure angoissé en ut mineur. Après Quartettsatz, Schubert n'a plus composé de musique de chambre durant quatre ans. C'était comme si Quartettsatz, avec sa tension muselée et ses sombre trémolos, représentait un bond trop rapide dans le monde de la musique romantique et que Schubert n'était pas à même à ce moment-là de supporter les répercussions de l'un de ses mouvements pour quatuor à cordes les plus romantiques et les plus profondément poétiques.

ELLIOTT CARTER (1908-2012)

QUATUOR À CORDES NO 1
1950-51

Le compositeur américain Elliott Carter a été désigné comme le Haydn de la musique nouvelle alors qu'il avait déjà plus de 100 ans et que l'arrière saison de son existence, étalée sur un quart de siècle, a été remarquablement prolifique. Ses cinq quatuors à cordes émaillent son parcours créatif de la pleine maturité à intervalles de dix ans environ. Ils provoquent, renouvellent et revigorent un genre musical confortablement installé dans la tradition bien établie d'un discours policé. Dans le Premier Quatuor extrêmement novateur, Carter superpose ses idées musicales dans une polyphonie de lignes mélodiques et de tempos, chaque idée se meuvant à son propre rythme et interagissant avec d'autres idées pour créer une structure dramatique. Vous saisissez les idées émanant du monologue d'ouverture du violoncelle qui seront reprises tout au long du quatuor dans un tempo différent et sur un autre instrument. Le monologue se termine dans la dernière des variations qui clôt le quatuor avec l'appui du violon. La composition d'à-peu-près 40 minutes regorge d'idées que Carter a peaufinées durant un séjour d'une année passé en quasi-isolement dans le désert de l'Arizona. La structure du morceau comporte des éléments de la séquence de quatre

mouvements traditionnels. Les séquences de rupture, toutefois, surviennent vers la fin du deuxième mouvement – de caractère scherzo – et peu après le début du quatrième mouvement. Ces ruptures mettent en lumière les points culminants à partir desquels un mouvement prend forme. Les thèmes se déploient continuellement, tout comme l'horizon désertique que voit Carter... «un déploiement et un changement continu de caractères expressifs – tissés l'un dans l'autre ou émergeant l'un de l'autre – sur une grande échelle» précise-t-il. Des moments d'intense beauté se dessinent dans le mouvement lent alors que Carter divise les quatre instruments en duos d'une sérénité éthérée et en déclamations moins soutenues – des idées qui sont revisitées dans le Second Quatuor où chaque instrument est un personnage dans le drame et dans les duos simultanés du Troisième Quatuor. La musique de Carter révèle ses secrets au fur et à mesure où nous pénétrons dans son œuvre et découvrons le jeu des lignes contrapuntiques et ses impulsions changeantes. Les cinq quatuors à cordes constituent la partie essentielle de son répertoire et figurent parmi les corpus d'œuvres les plus importants de notre époque.

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

QUATUOR À CORDES EN SOL MINEUR, OP.10
1893

Le Quatuor à cordes de Debussy est la première œuvre de sa véritable maturité artistique et les influences dont il s'est imprégné dans la composition sont extraordinaires. Il développe la forme cyclique de son collègue plus expérimenté, César Franck, à la manière dont un peintre impressionniste capturerait les différentes facettes et les nuances variables du même objet sur une seule toile. La découverte (par Debussy) du gamelan javanais, à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris de 1889, a conduit le compositeur à utiliser des sonorités orientales dans le deuxième mouvement. «L'harmonie formée à partir de mélodies» perçue lors d'une messe de Palestrina exercera une influence encore plus forte – sur tout le quatuor – que les modes anciens de musique sacrée. Le Quatuor de Debussy révèle en outre d'autres influences. Elles sont aussi diverses que le style mélodique de Massenet ou, dans les pizzicatos du scherzo et dans le mouvement sensuel lent, l'écriture exotique de Borodine et de Moussorgski – musique qu'il avait entendue tandis qu'il travaillait en Russie pour le protecteur de Tchaïkovski. Dans la finale, il y a même une résonance du Quatuor à cordes de Grieg. Mais, à travers tout cela, la voix de Debussy émerge avec passion et clarté, les caractéristiques mêmes de la musique de chambre française. Son Quatuor introduit la modernité dans une forme musicale qui était, peut-être, le genre le moins susceptible de subir son impact révolutionnaire.

© 2015 Keith Horner. Commentaires bienvenus: khnotes@sympatico.ca.

CHANGEMENTS QUANT AUX NOTES DE PROGRAMME

Dans un effort pour contribuer à diminuer son empreinte écologique, la Société de musique de chambre d'Ottawa va réduire la taille de ses programmes imprimés. À l'avenir, les notes de programme seront disponibles sous forme de documents téléchargeables que vous pourrez lire à votre guise sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Nous encourageons nos mécènes à adopter cette initiative verte et nous continuerons à distribuer des copies imprimées de notes de programme jusqu'à la fin de 2015.