

MC
2 :

Musique

18
19

Quatuor Zaïde

Charlotte Maclet premier violon,
Leslie Boulin Raulet deuxième violon,
Sarah Chenaf alto,
Juliette Salmona violoncelle

jeudi 21 mars

Programme

Quatuor Zaïde

Charlotte Maclet premier violon,
Leslie Boulin Raulet deuxième violon,
Sarah Chenaf alto,
Juliette Salmona violoncelle

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)

La Flûte Enchantée (Overture)

Wolfgang-Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée (Extraits)

Anton Webern (1883-1945)

Six Bagatelles pour Quatuor à cordes
opus 9 (Mässig)

Anton Webern

Six Bagatelles pour Quatuor à cordes
opus 9 (Ziemlich fließend / Sehr langsam)

Wolfgang-Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée (Extraits)

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en sol mineur op. 74 n°3

Anton Webern

Six Bagatelles pour Quatuor à cordes
opus 9 (Leicht Bewegt)

Anton Webern

Six Bagatelles pour Quatuor à cordes
opus 9 (Äusserst langsam / Fließend)

Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor à cordes en fa majeur opus 50
n°5, Hob III: 48

Wolfgang-Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée (Extraits)

Dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Élégie et Polka

Paul Hindemith (1895-1963)

Fantaisie pour Quatuor à cordes :
Ouverture du Vaisseau Fantôme - parodie

*****Entracte*****

jeu 21 mars
19h30

Auditorium
durée 1h50
1re partie 45'
entracte
2e partie 45'

C'est un voyage dans l'histoire du quatuor à cordes sous le prisme de l'humour que nous proposent les Zaïde. Ce soir, les quatre jeunes musiciennes nous font entendre des œuvres chambristes pleines d'esprit et font la part belle à Joseph Haydn, pionnier du genre et qui a toujours eu à cœur de jouer avec les codes. Un humour subtil, qui suppose, comme c'est le cas avec les Zaïde, une complicité totale des interprètes. De Mozart, qui a dédié une série de quatuors à son ami Haydn, le quatuor jouera des extraits de La Flûte Enchantée transcrits au XIXe siècle pour quatuor à cordes ! Des arrangements pleins de vie. On se retrouve ensuite au XXe siècle avec les pièces écrites non sans ironie par Chostakovitch et les Bagatelles fugaces de Webern. Enfin, il ne faut pas manquer dans ce concert une rareté hilarante : la parodie écrite par Paul Hindemith d'après l'Ouverture du Vaisseau Fantôme de Wagner. Une autre rencontre inattendue entre le monde de l'opéra et du quatuor à cordes.

Note d'intention

C'est avec une immense joie que nous avons élaboré avec Antoine Pecqueur ce programme autour de l'humour dans la musique.

Étant toutes les quatre très amies et de nature joyeuse, cette idée nous a plu immédiatement.

L'humour s'invite régulièrement dans nos discussions, nous rions donc beaucoup, et pire, c'est lorsque nous devons rester sérieuses que le rire devient irrésistible. Il a nourri notre complicité. Cette complicité est le lien que les compositeurs semblent vouloir établir avec le public (et les musiciens) lorsqu'ils s'adonnent à l'humour.

Lorsqu'on pense à l'humour en musique, on pense en premier lieu aux opérettes ou à la chanson, mais même dénuée de mots, la musique fait rire.

Avec Haydn, nous avons l'impression qu'il est sur scène avec nous, à l'affût des réactions du public aux nombreuses farces et traits d'humour qu'il a semés au milieu d'une écriture et d'un style impeccablement équilibré et divinement inspiré.

Chez Mozart on trouve beaucoup de dérision, de pieds de nez, il aime par exemple employer le style galant pour s'en moquer, en indiquant des dynamiques qui forcent l'expression ou en créant des appuis accentués sur des temps faibles, donnant l'impression de faire un « croche-patte » au discours. Ce soir, nous

interpréterons des extraits d'un arrangement de *La Flûte Enchantée* et endosserons les rôles très typés des personnages de cet opéra.

L'Élégie et *La Polka* de Chostakovitch illustrent parfaitement la maîtrise de deux sentiments opposés, d'un côté l'élégie est un long chant empreint de douleur et de tristesse, de l'autre la polka est une pièce à l'humour grotesque et clownesque.

Les Six Baguettes de Webern, à l'image des Haïkus, disent l'essentiel. Elles sont une curiosité que nous voulions inclure dans ce programme. La démarche de Webern n'était certainement pas de provoquer le rire mais le format et l'étrangeté de cette œuvre en déconcerteront plus d'un.

Dans *L'Ouverture du Vaisseau Fantôme*, « jouée à vue par un orchestre thermal de 2nd ordre réduit à sept heures du matin », Hindemith crée volontairement le chaos, il crible la pièce de « fausses notes » d'harmonies dissonantes, de faux accents et de décalages rythmiques pour nous faire passer pour un très mauvais quatuor déchiffrant l'ouverture de cet opéra.

Un véritable cauchemar que nous sommes heureuses de vous faire vivre pour terminer ce concert.

Quatuor Zaïde

« Flamboyant, définitivement engagé et féminin », sont les mots par lesquels Télérama décrit le Quatuor Zaïde, résumant ainsi parfaitement l'état d'esprit de cette formation.

Les Concerts

Créé en 2009 à Paris, le quatuor joue au Wigmore Hall de Londres, à la Tonhalle de Zürich, aux Philharmonies de Berlin, Cologne, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Paris et Luxembourg, au Bozar de Bruxelles, aux Concertgebouw d'Amsterdam, de Bruges et de Gent, au Théâtre des Champs Elysées, au Théâtre de la Ville, aux Bouffes du Nord, à l'auditorium du Musée d'Orsay, au KKL de Lucerne, au Konserthuset de Stockholm, au Mupa de Budapest, au Musikverein et au Konzerthaus de Vienne, au Barbican Hall de Londres, au Festspielhaus de Baden Baden, au Jordan Hall de Boston, au Merkin Hall de New York, au Domaine Forget de Québec, au Teatro Colon de Bogota, à l'auditorium de la Cité interdite de Pékin, au Xi'an concert hall, au Teong Yeong concert hall, au centre culturel de Hong Kong. Il fait régulièrement des tournées en France et à l'international.

Depuis 2018, les musiciennes assurent la direction artistique du Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon.

Les Prix et distinctions

A peine après s'être constitué, le groupe a remporté une impressionnante série de prix dans des concours internationaux : premier prix à l'unanimité du concours Charles Hennen 2010, premier prix du concours

international de musique de chambre de Pékin BMJC 2011, premier prix du concours de musique de chambre Haydn à Vienne en 2012. Il est aussi lauréat du concours de quatuors de Banff (Canada) en 2010, de l'ARD de Munich en 2012, prix de la Presse au concours international de Bordeaux en 2010. Le groupe a été également lauréat HSBC en 2010 et sélectionné pour participer au programme Rising Stars ECHO en 2015.

Le quatuor remercie le Mécénat Musical de la Société générale pour son précieux soutien à ses débuts.

L'Enseignement

Le quatuor Zaïde a reçu régulièrement les précieux conseils de Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Gabor Takacs-Nagy, Gordan Nikolic et Goran Gribajecvic, qu'il considère comme ses mentors. Aujourd'hui, les musiciennes du quatuor aiment transmettre à leur tour leur passion et proposent régulièrement des masterclass dans les villes où elles vont se produire en concert.

La Discographie

Depuis 2013, la formation tisse une étroite collaboration avec le label NoMadMusic chez qui sont signés trois albums, tous vivement salués par la critique, notamment un *ffff* Télérama pour l'album Haydn (2015) et un choc Classica pour l'album Franck-Chausson (2017).

Les Musiciens partenaires

C'est avec un immense plaisir que les musiciennes du quatuor collaborent régulièrement avec des artistes tels que Abdel Rahman El Bacha, Béatrice Rana, Alexander Lonquich, Eric Lesage, Bertrand Chamayou, Adam Laloum, Jonas Vitaut, David Kadouch, Da Sol Kim, Lise de la Salle, Nicolas Altstaedt, Jérôme Pernoo, Edgar Moreau, Yovan Markovitch, Bruno Philippe, Sung Won Yang, Camille Thomas, Julian Steckel, François Salque, Michel Portal, Nicolas Baldeyrou, Raphaël Sévère, Tommaso Lonquich, Dionysis Grammenos, Lise Berthaud, Miguel Da Silva, Antoine Tamestit, Karine Deshayes, Catherine Trottmann, Andrea Hill, les quatuors Voce, Zemlinsky, Kuss, Doric, Auryn.

Le Répertoire

La formation met un point d'honneur à ne pas se spécialiser dans un répertoire spécifique, convaincue que la musique d'hier éclaire l'actualité et qu'on ne peut comprendre la musique du passé sans habiter celle d'aujourd'hui. Ainsi la création d'œuvres nouvelles est un des centres d'intérêt du quatuor qui a eu notamment l'immense honneur de jouer pour la première fois des pièces de Francesca Verunelli, Marco Momi et Bryce Dessner.

Aller à la rencontre d'autres styles de musique est également au goût des quatre artistes qui ont collaboré cette dernière année avec les jazzmen Yaron Herman et Marion Rampal, les rappeurs Fianso, Chilla et Lord Esperanza, les chanteurs Camélia Jordana et Bénabar.

Les Instruments

Charlotte Maclet joue un violon de Hendrik Jacobs prêté par Guy Coquoz, Leslie Boulín Raulet joue un violon école de Tononi prêté par le Fond Instrumental Français, Sarah Chenaf joue un alto anonyme italien du XVIIe siècle et Juliette Salmona joue un violoncelle de Claude Augustin Miremont prêté par l'Association des Amis du Violoncelle.

Le Quatuor Zaïde fête ses 10 ans cette année !

Pourquoi Zaïde ?

C'est toujours difficile de choisir un nom. Il faut grandir avec, vieillir avec, il faut le dire à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et le répéter en articulant exagérément lorsque l'on ne se fait pas comprendre. Dans le cas d'un quatuor à cordes, après s'être longtemps battu sans se mettre d'accord, une fois qu'on l'a enfin trouvé, on n'en finit pas d'expliquer pourquoi on a ce nom là.

C'est probablement le nom qui nous trouve et pas le contraire, car nous nous sommes toutes reconnues instantanément quand l'une de nous a parlé de Zaïde, le *Singspiel* inachevé de Mozart. D'abord à cause de l'impression sonore immédiate, on écoute, c'est court, c'est vif, et depuis notre français, c'est un peu exotique avec le Z et le tréma "̃", ça donne envie de voyager.

Et puis le nom commence à résonner.... Zaïde, c'est l'héroïne du drame, et il va de soi que notre quatuor est le centre de l'histoire que nous commençons à écrire ensemble. Le genre du *Singspiel* (une version populaire de l'opéra) nous inspire également. De l'allemand « singen » : chanter et « spielen » : jouer.

Chanter, parce que la voix est toujours un modèle pour nous et un idéal pour tout musicien, c'est le premier des instruments et probablement le plus expressif.

Jouer, parce que dans le monde de la musique classique, appelée aussi musique savante avec pédanterie, nous remarquons que parmi les déformations professionnelles d'un interprète,

il y a parfois l'omission de cet élément crucial, et tout simple : la musique est un jeu, au sens où un enfant le comprend, du latin *jocus* : plaisanterie ! Le jeu, « das Spiel », avant d'être celui d'un musicien, c'est le théâtre et le plaisir de se glisser dans la peau d'un personnage. Ce qui nous renvoie aux mots, à la langue qui est le fondement de la musique du 18e, le siècle de Haydn et de Mozart, le berceau du quatuor à cordes.

Parler, c'est ce que nous voulons faire avec notre quatuor et c'est la première raison d'être du genre : quatre personnes se réunissent pour discuter en musique, se dire des choses entre elles et à ceux qui écoutent, d'une seule ou de plusieurs voix, dans un nombre infini de combinaisons. Nous trouvons cela bien plus riche que de parler tout seul.

Et puis, pas loin de Zaïde se tient Mozart. Nous n'aurions su trouver meilleur parrainage que celui de la rockstar viennoise : Mozart a la part belle dans la genèse de notre discipline, mais surtout, il sait comment parler à tout le monde : sa musique ne touche pas plus l'aristocrate que le bourgeois, que le paysan, ni plus le sentimental que l'intellectuel, ni moins le néophyte, ni moins le spécialiste, ni moins l'homme du siècle des lumières que celui d'aujourd'hui.

Et puisque Zaïde est une œuvre inachevée, nous avons hâte d'en écrire la suite...

Musique et humour

*Du répertoire baroque à la création
contemporaine, cinq siècles de rencontres
entre le rire et les notes, à déguster tout
au long de la saison 2018-2019!*

**Renaud Capuçon
et David Fray**

Violon : Renaud Capuçon

Piano : David Fray

• 3 avril

**Jennifer Larmore
et l'ensemble Opus Five**

• 10 avril

**D'Offenbach à Fauré
Les Musiciens du Louvre**

et l'Orchestre des Campus

Direction : Pierre Dumoussaud

• 9 mai

Mahler Chamber Orchestra

Direction et piano :

Leif Ove Andsnes

• 16 mai

**Orchestre du festival
de Budapest**

Direction : Iván Fischer

Piano : Emanuel Ax

• 21 mai

La Chauve-souris

Mise en scène : Cécile Pauthé

Direction musicale :

Fayçal Karoui

• 22 et 24 mai

**Haydn / Mendelssohn,
sous le signe de la surprise**

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

• 4 juin

D'Offenbach à Fauré

Les Musiciens du Louvre et

l'Orchestre des Campus

Direction Pierre Dumoussaud

jeu 09 mai
19h30

MC2: Grenoble

4 rue Paul Claudel

CS 92448

38034 Grenoble cedex 2

Accueil billetterie

04.76.00.79.00

mc2grenoble.fr

Bar "La Cantine"

Pour vous restaurer avec des soupes et tartes maison, salades et en-cas salés, desserts, boire un verre chaud ou frais, avec ou sans alcool, seul-e ou à plusieurs, grandes tablées ou guéridons, rencontrer les artistes...

Le bar "La Cantine" et son équipe vous accueillent dès 18h* ou après les spectacles : prenez la passerelle vitrée, descendez l'escalier, vous y êtes!

* le dimanche, une heure avant le spectacle