

Quatuors Van Kuijk x Magenta

Deux générations de quatuor unissent leurs forces dans une ode à la
musique de chambre

Document de médiation

labellesaison

Sujet	Rencontre entre les musiciens et une trentaine de lycéens du Parcours du Spectateur à la fin de la répétition générale, à l'occasion du concert du 30/01
Informations pratiques	Date : 30/01/2025 Parcours du spectateur : 18h00 Concert : 20h30
Artistes	Quatuor Van Kuijk Nicolas Van Kuijk , violon ; Aurélien Favre-Bulle , violon ; Emmanuel François , alto ; Anthony Kondo , violoncelle Quatuor Magenta : Ida Derbesse , violon ; Helena Watson-Perry , violon ; Claire Pass Lanneau , alto ; Fiona Robson , violoncelle
Programme	Grazyna Bacewicz (1909-1969) Quatuor pour quatre violons [12'] Arnold Schoenberg (1874-1951) La Nuit transfigurée (sextuor) [32'] Entracte Félix Mendelssohn (1809-1847) Octuor à cordes en mi bémol Majeur op.20 [32']

Découvrir...

Le quatuor Van Kuijk jouer "Les Chemins de l'amour" dans les rues de Paris (et leur nouvel album !) : [Les Chemins de l'Amour - Quatuor Van Kuijk](#)

Comprendre en 2 minutes l'apport de Schoenberg à l'histoire de la musique : [Bloc-notes - Le Dodécaphonisme](#)

Premier aperçu de l'octuor de Mendelssohn que vous entendrez en concert : [Félix Mendelssohn : Octuor à cordes en mi bémol Majeur op.20](#)

Découvrir la vie de la compositrice Grazyna Bacewicz, en images d'archives et l'entendre jouer du violon ! [Grażyna Bacewicz - La Boite à Pépites #3](#)

La Musique de Mendelssohn dans Les Visiteurs

Oui, le Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn a bien été utilisé dans Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré pour créer des effets dramatiques particulièrement hilarants :

[Mendelssohn dans les visiteurs](#)

La vie passionnante de Grazyna Bacewicz en podcast, quand vous êtes dans les transports (France Musique)

[Grazyna Bacewicz, la Pologne dans l'archet - La chronique d'Aliette de Laleu](#)

10 anecdotes sur Mendelssohn que vous n'auriez jamais soupçonnées :

[Felix Mendelssohn : 10 \(petites\) choses que vous ne savez \(peut-être\) pas sur le compositeur](#)

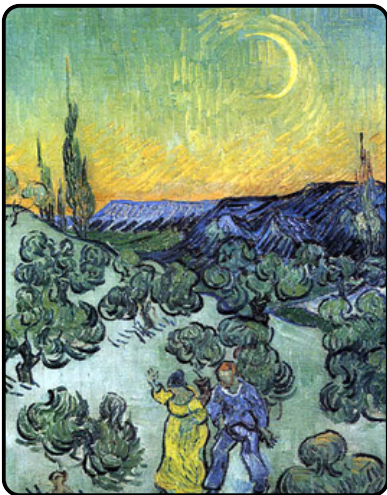
Le programme expliqué

Avez-vous déjà écouté un programme qui vous fait parcourir 200 ans d'histoire de la musique en à peine 1h30 ? Le 30 janvier, vous pourrez entendre la musique romantique de Mendelssohn, d'une créativité mélodique inépuisable, mais aussi celle de Grazyna Bacewicz, rare compositrice à explorer des formes nouvelles en respectant des codes classiques, en passant par celle Schoenberg, le père de la musique atonale.

Quatuor pour 4 violons, Grazyna Bacewicz

Cette oeuvre est le témoignage de l'**affection profonde de la compositrice polonaise pour son instrument de prédilection : le violon** ! Violoniste elle-même, Grazyna 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** : il s'agit d'une 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 **Felix Mendelssohn**, composé en 1825, est l'une de ses **œuvres les plus célèbres**. Il l'écrit 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.**

Le saviez-vous ?

Musique sombre, humour noir !

Un jour, un compositeur et pianiste autrichien, Alfred Grünfeld aurait dit à Schoenberg : « **Vous voulez tuer la musique, mais la musique ne se laissera pas faire !** » Schoenberg, avec son sens de l'humour un peu acerbé, aurait répondu avec un sourire : « **Peut-être, mais si la musique est encore en vie, ce n'est pas grâce à vous !** »

Mendelssohn : une famille de génies

Felix et sa sœur Fanny se révèlent des enfants prodiges en musique. À douze ans, pour l'anniversaire de son père, Félix compose son premier opéra, **les Deux Précepteurs**, pièce qui ironise sur l'éducation rigoureuse qu'il reçoit et il n'a que 17 ans lorsqu'il compose l'octuor que vous allez entendre !

Schoenberg en peinture ?

Les œuvres de Schoenberg ont aussi trouvé un écho dans le monde des arts visuels, en particulier chez des artistes comme **Wassily Kandinsky**, avec qui Schoenberg partageait une **conception synesthésique de l'art**, où les formes et couleurs visuelles étaient associées à des sons. Les deux artistes étaient influencés par l'idée de **libérer l'art de ses contraintes traditionnelles et de créer une nouvelle forme d'expression**. L'usage de la couleur et des formes abstraites dans les œuvres de Kandinsky est comparable l'usage des sons de la musique de Schoenberg.

Vassily Kandinsky
Lignes intersectantes,
1923

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 !

Très présent sur les grandes scènes internationales, le Quatuor Van Kuijk est invité à se produire dans les salles les plus prestigieuses à travers le monde : 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 (Taïwan, Japon, Hong-Kong, Chine) et en Australie.

Pour la saison à venir, le quatuor fera ses grands débuts au Carnegie Hall de New-York, au Sydney Opera House, au Melbourne Recital Center ou encore au Shanghai Recital Hall.

Quatuor Magenta

Le Quatuor Magenta est un quatuor à cordes fondé en 2021 et basé à Paris.

Lauréat de plusieurs concours en France et en Europe, il est invité à se produire par de nombreux festivals partout en France (la Musikfest Parisienne, la Chaise-Dieu, la Roque d'Anthéron, les Instants de Grasse, Un Été en France avec Gautier Capuçon, le festival Vibre! et le Festival de Radio France Montpellier) mais aussi en Suisse (Festival de la Collégiale de Neuchâtel) et en Allemagne (Klangraum Konzerte à Cologne).

Cette saison le quatuor Magenta fait la part belle à la musique contemporaine en participant à la création de plusieurs pièces et en participant à un évènement majeur pour la musique contemporaine : le marathon « 50 for the Future » du Kronos Quartet à la Biennale des Quatuors de la Philharmonie de Paris.

Le quatuor bénéficie des conseils des plus grands dont le Quatuor Ébène ou encore le Quatuor Modigliani. Il a participé à l'enregistrement du disque California Dreamin' du flûtiste Julien Beaudiment, sorti en 2023

Mendelssohn (1809-1847) : le classique des romantiques

Felix 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 oeuvre traverse une longue période de dénigrement relatif due à l'évolution des goûts musicaux, à 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** : le contrepoint est une 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 !

Arnold Schoenberg (1874–1951) : 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 oeuvre, que ce soit dans la musique de chambre, orchestrale ou vocale (comme *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 20e siècle, visant à représenter des émotions profondes et intenses plutôt que des réalités extérieures objectives. Ces expressions sont souvent liés à des émotions négatives, nées de l'expérience de la guerre de 1914.

Grazyna Bacewicz (1909 - 1969) : composer avec son époque

Née en 1909 en Pologne, Grazyna 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 oeuvre**. 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**.

Grazyna Bacewicz part continuer ses études à Paris auprès de Nadia Boulanger et du violoniste André Tóurtet 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 oeuvres plus atonales et expérimentales, 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 des genres variés : concertos, quatuors à cordes, musique pour orchestre, ainsi que des oeuvres vocales. **Son oeuvre témoigne de son ouverture à l'expérimentation tout en restant profondément enracinée dans la tradition musicale européenne**.