

COMMUNIQUE DE PRESSE

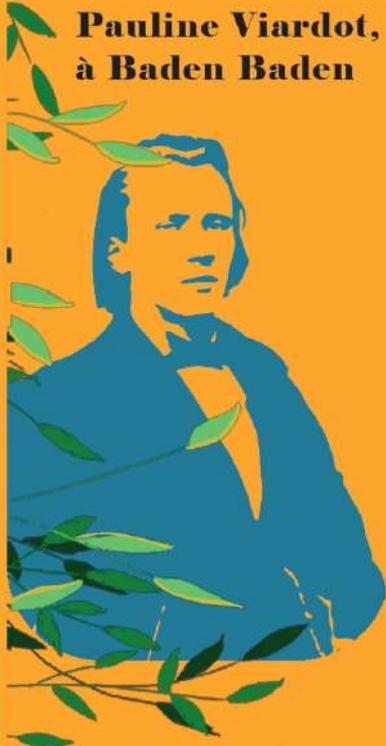
AU SALON MUSICAL DE LA VILLA VIARDOT

**Pauline Viardot, Clara Schumann, Johannes Brahms
à Baden Baden**

2e FESTIVAL PAULINE VIARDOT

4, 5 et 6 octobre 2024

Sur le piano Streicher 1847

**Samedi 5 octobre 14h
et dimanche 6 octobre 12h**
Clara et Pauline aux sources du Bel Canto
Der Schöne Gesang :
Clara Hugo soprano, Jan Hugo piano

**Samedi 5 octobre 16h30
et dimanche 6 octobre 14h30**
Clara, Pauline, Carl Loewe :
Chanter en s'accompagnant au piano
Ulrich Messthaler baryton-pianiste

4 octobre 17h et 19h
Le violon
chez Pauline et Clara
avec Joseph Joachim
Olga Pashchenko piano
Lina Ter Bonet violon

5 octobre 19h
Pauline Viardot
Johannes Brahms
Félix Mendelssohn
Aline Bartissol piano

6 octobre 18h30
Quintette de Schumann
Pièces de Brahms
Aline Bartissol piano
et le Quatuor Agathe

**Avec
Les Amis de Georges Bizet**

Pré-réervations
www.lesamisdebizet.com

Les Amis de Georges Bizet

avec le soutien
de la Fondation La Forlane

2e FESTIVAL Pauline Viardot à Baden Baden
Autour du piano à queue Streicher 1847,
collection La Nouvelle Athènes

Visites du musée-datcha Ivan Tourgueniev
Chaque jour 2h avant le 1er concert jusqu'à 19h

2e FESTIVAL PAULINE VIARDOT À LA VILLA VIARDOT Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 octobre 2024

Vendredi 4 octobre 2024 17h & 19h :
Le violon chez Pauline et Clara avec Joseph Joachim
Olga Pashchenko piano, Lina Tur Bonet violon

Samedi 5 octobre 14h et dimanche 6 octobre 12h :
Clara et Pauline aux sources communes du *Bel Canto* : Der Schöne Gesang
Clara Hugo soprano, Jan Hugo piano

Samedi 5 octobre 16h30 et dimanche 6 octobre 14h30 :
Clara, Pauline, Carl Loewe : Chanter en s'accompagnant au piano
Ulrich Messthaler, baryton-piano

Samedi 5 octobre 19h : Autour du Klavierstücke op.118 de Brahms
Aline Bartissol, piano

Dimanche 6 octobre 18h30 : Quintette de Robert Schumann, Pièces de Brahms
Aline Bartissol, piano et Quatuor Agate

PAULINE, CLARA, JOHANNES À BADEN BADEN

Autour du piano Streicher 1847

Opposés au régime impérial de Napoléon III, Pauline et Louis Viardot quittèrent la France pour rejoindre l'un des hauts-lieux de la musique européenne à Baden-Baden.

Autour du piano Streicher 1847* facteur apprécié de Clara et Johannes, le festival met en valeur la complicité musicale des trois amis. Deux récitals de chant exploreront les filiations communes de Pauline et Clara, toutes deux pianistes et filles des chanteurs Manuel Garcia et Friedrich Wieck héritiers du *bel canto* italien et toutes deux capables de chanter en s'accompagnant elles-mêmes au piano. **Trois concerts instrumentaux souligneront les liens d'amitié musicale** : une sonate pour violon écrite à six mains (Brahms, R.Schumann, Dietrich) en l'honneur du violoniste ami Joseph Joachim, le *Klaviersstücke* opus 118 testament musical de Johannes Brahms adressé à Clara, le quintette de Robert Schumann écrit pour Clara.

Les Amis de Georges Bizet ont invité des artistes de premiers plans : **Olga Pashchenko**, l'une des pianofortistes les plus en vue en Europe, professeure au Conservatoire royal d'Amsterdam, programmée régulièrement aux Philharmonies de Paris, Berlin avec sa partenaire espagnole **Lina Tur Bonet** violon solo d'ensembles prestigieux tels que le *Concert des Nations*, l'*Orchestre de chambre de Toulouse*, *Concerto Köln* ou *Tafelmusik*, le **Quatuor Agate** lauréat de plusieurs concours internationaux, récemment nommé ECHO-Rising star et remarqué pour son intégrale des quatuors de Johannes Brahms, partenaire régulier de la pianiste **Aline Bartissol**, l'une des talentueuses artistes accompagnées par la fondatrice des Amis de Georges Bizet - Bénita Carteron - auquel est dédié l'interprétation du *Quintette* de Schumann.

Le jeune duo Clara et Jan Hugo tout juste diplômé du master de Musique Ancienne – Recherche et Pratique de l'Université Paris-Sorbonne, présentera à travers leur concert le fruit de leurs recherches historiques sur l'art du *Bel Canto*. **Ulrich Messthaler** baryton – pianiste, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et à la *Schola Cantorum Basiliensis* propose un concert rare en chantant en s'accompagnant lui-même au piano, dans le sillage de Clara et Pauline, de Carl Loewe sur les conseils de ses anciens mentors Gérard Souzay et Dalton Baldwin.

*Le piano Jean-Baptiste Streicher 1847, collection La Nouvelle Athènes

DETAILS DES CINQ CONCERTS : 4,5,6 OCTOBRE 2024

Vendredi 4 octobre 17h et 19h : Le violon chez Pauline et Clara avec Joseph Joachim

Clara Schumann : *Trois romances* op.22 pour violon et piano, *Trois romances* op.11 pour piano solo

Joseph Joachim : *Romanze* op.2, n°1 pour violon et piano

Dietrich-Brahms-R.Schumann : F.A.E¹. sonate pour violon et piano écrite par les trois amis dédiée à leur ami violoniste Joseph Joachim

Olga Pashchenko piano Streicher 1847, **Lina Tur Bonet** violon

Samedi 5 octobre 14h, Dimanche 6 octobre 12h :

Clara et Pauline aux sources communes du *Bel canto* : *Der Schöne Gesang*

Pauline Viardot – *Trois Airs italiens du XVIIe,*
Carl Maria von Weber – *Das Röschen* op.15n°5,
Es Stürmt auf der Flur op.30 n°2, *Unbefangtheit*
Op.30 n°3, Minnelied Op.30 n°4,
Der Freie Sänger Op.47 n°2,
Air d'Agathe (Freischütz),

Pauline Viardot – *Das Verlassene Mägden, In der Frühe, Die Kapelle, Morgenlied,*
Clara Schumann – *Ich Stand in dunklen Träumen, Romance* op.21 n°1 & 3 (piano), *Beim Abschied,*
Robert Schumann – *Mondnacht, Aufträge, Stille Tränene*

Clara Hugo soprano, **Jan Hugo** piano Streicher 1847

Samedi 5 octobre 16h30, Dimanche 6 octobre 14h30 :

Clara, Pauline, Carl Loewe : Chanter en s'accompagnant au piano

Clara Schumann – *Präludium* op.16/2, *Die Stille*
Lotusblume op.13 n°6
Carl Loewe – *Nun hast Du mir den ersten Schmerz*
getan op.60 n°8, *Die Lotusblume* op.9.I n°1,
Reynaldo Hahn – *Offrande*
Franz Liszt – *Vergiftet sind meine Lieder* S.289

Robert Schumann – *Du bist wie eine Blume*
op.25/24, *Süsser Freund* op.42 n°6, *Ich grolle nicht*
op.48 n°7, *Die Lotusblume* op.27n°7, *Sitz ich allein*
op.25 n°5, *Mondnacht* op.39 n°5, *Phantasietanz*
op.124 n°5, *Herzeleid* op.107 n°1, *Tragödie II* op.64
n°3b, *Stille Träne* op.35 n°10, *Die Beiden Grenadier*
op.49 n°1

Ulrich Messthaler baryton-pianiste, piano Streicher 1847

Samedi 5 octobre 19h : autour du Klavierstücke op.118 de Brahms

Johannes Brahms *Klavierstücke, op. 118*
Clara Schumann *Deux romances, opus 11*

Pauline Viardot *Mazourka, Sérénade*
Félix Mendelsshon *Caprice* op.33 n°1

Aline Bartissol piano Streicher 1847

Dimanche 6 octobre 18h30 : Quintette de Schumann, pièces de Brahms

Robert Schumann – *Quintette pour piano et*
quatuor à cordes
Arrangements pour quatuor à cordes : Johannes
Brahms - *Romanze* op.118

Robert Schumann - *Gesänge der Frühe* n.1
Johannes Brahms – *Quatuor* op.51 n°2, III *Quasi*
menuetto

Aline Bartissol piano et le **Quatuor Agate**

¹ F.A.E est à la fois les notes fa, la, mi et la

devise de Joseph Joachim « Frei aber Einsam ».

DU SALON DE PAULINE VIARDOT A CELUI D'IVAN TOURGUENIEV

Le musée-Datcha Ivan Tourguéniev « Maison d'illustre »

accueille les visiteurs pendant
le festival *Pauline Viardot*
à *Baden Baden*,
les 4, 5 et 6 octobre 2024.

Conférence sur Tourguéniev et la
famille Viardot à Baden-Baden.

Ouverture à la visite chaque jour, 2h avant le 1er concert – fermeture à 19 h

Tarif réduit : 5 € pour le public des concerts.

Gratuit : pour les jeunes, les étudiants, les demandeurs d'emploi
et les membres des associations amies du domaine des Frênes, AGB, ATVM, CEM

- **Venez découvrir**, en surplomb de la villa Viardot, la Datcha que Tourguéniev occupa régulièrement de 1875 à 1883, dans le domaine des Frênes, au flanc de la colline des Impressionnistes
- **Succombez au charme du lieu**, à la fois Maison et Musée aux riches collections de plus de 1000 document et objets qui nous parlent de personnalités exceptionnelles
- **Une médiation culturelle** est assurée par les bénévoles passionnés autour des collections du musée qui est aussi une « Maison d'illustre » et fait pénétrer dans l'intimité du « plus européen des écrivains russes » et de ses amis, artistes et intellectuels - Nombreux échanges – Librairie

Baucoup de témoignages de leur amitié et de leur complicité artistique musicale et littéraire : Portraits Tourguéniev, de Pauline, de Louis, de Maria Malibran

- Le piano carré acquis en 1866 par l'écrivain et Pauline Viardot à Baden-Baden, classé en 1990, sur lequel Johannes Brahms et Clara Schumann ont joué
- de très nombreux autographes de ces inséparables amis et des grands écrivains français qu'ils fréquentaient à Paris et à Bougival

Le musée Datcha est soutenu par -

La ville de Bougival - La fondation La Forlane - Institut de France - La fondation Banque populaire - Val de France - Le département des Yvelines

Les Amis de Georges Bizet

INFORMATIONS PRATIQUES

Villa Viardot, 14 rue Yvan Tourgueniev 78380 Bougival

Accès : RER A, bus 6227, 258, 259

Renseignement & Billetterie : www.lesamisdebizet.com

Plein Tarif : 30€, Tarif réduit : 15€

Les Amis de Georges Bizet

Direction artistique : Hervé Lacombe président, Sylvie Brély directrice

Photo © Piano Erard 1898 de Pauline Viardot, collection Les Amis de Georges Bizet

L'ensemble du projet de musique romantique à la villa Viardot
est rendu possible
grâce au partenariat avec la Mairie de Bougival
et grâce à l'aide de la **Fondation La Forlane**

Les Amis de Georges Bizet

CONTACT PRESSE

Anne GUEUDRÉ - anne.gueudre@gmail.com - 06 60 51 03 82

Vendredi 4 octobre 17h et 19h : Le violon chez Pauline et Clara avec Joseph Joachim

Clara Schumann (1819 – 1896) :

Trois romances op.22 pour violon et piano,

Trois romances op.11 pour piano solo

Joseph Joachim (1831 – 1907) :

Romanze op.2, n°1 pour violon et piano

Dietrich-Brahms-R.Schumann :

F.A.E². sonate pour violon et piano écrite par les trois amis, dédiée à leur ami violoniste Joseph Joachim créée 1853, publiée en 1935: I. Allegro (Albert Dietrich), II. Intermezzo. Bewegt, doch nicht zu Schnell (Robert Schumann), III. Scherzo (Johannes Brahms), IV. Finale. Markiertes, ziemlich lebhaftes tempo (Robert Schumann)

Olga Pashchenko piano Streicher 1847, Lina Tur Bonet violon

Présentation

Autour des qualités exceptionnelles du piano Streicher 1847, Olga Pashchenko et Lina Tur Bonet rompues au jeu historiquement informé, ont imaginé une soirée musicale et amicale à Baden Baden haut-lieu de rencontres estivales pour les artistes.

Si la renommée et le destin de Pauline et Clara les ont naturellement réunies à Paris ou lors de leurs tournées européennes, les deux amies ont résidé durablement à Baden Baden dans les années 1860 : Pauline s’y étant exilée de France, Clara y ayant créé une école de musique. Leurs salons étaient les lieux d’échange et de création pour elles et leurs amis.

Ce concert nous fera découvrir leur ami Joseph Joachim, violoniste prodige soutenu par Mendelsshon, créateur du concerto pour violon de Brahms. On peut imaginer ce dernier interprétant avec Clara ou Johannes, sa propre romance, celles de Clara et la sonate écrite à 6 mains par ses trois amis Albert Dietrich et Johannes Brahms, tous deux disciples de Robert...

Cette sonate F.A.E. fut créée par Joseph et Clara en 1853 à Dusseldorf. D’après Bettina von Anim, Joseph sût aisément reconnaître le style des trois amis. Joachim n’autorisa pas la publication de cette sonate de son vivant, sauf le *Scherzo* de Brahms publié en 1906, certains mouvements avaient été réemployés par Robert dans sa sonate pour violon n°3. La sonate FAE fut publiée dans son intégralité en 1935.

*Piano à queue Johann Baptist Streicher n°4032, Vienne 1847

Collection La Nouvelle Athènes, don de la Fondation L’Or du Rhin

Caisse en acajou, 7 octaves La – la, tri-cordes, mécanique viennoise, garniture des marteaux en cuir. 2 pédales : una corda, forte, 242 cm long*140cm large* 46 cm haut 300kg

acquis au sein de la Collection Edwin Beunk, restaurateur néerlandais

Mis à disposition gracieusement par l’association La Nouvelle Athènes

² F.A.E est à la fois les notes fa, la, mi et la devise de Joseph Joachim « Frei aber Einsam ».

Samedi 5 octobre 14h, Dimanche 6 octobre 12h :

Clara et Pauline aux sources communes du *Bel canto* : *Der Schöne Gesang*

Pauline Viardot (1821 – 1910) –

Airs italiens du XVIIIe d'auteurs inconnus

Songes – Apri le luci e mira,

Son disperato

Carl Maria von Weber (1786 – 1826)

Das Röschen op.15n°5, Es Stürmt auf der Flur

op.30 n°2, Unbefangeheit Op.30 n°3, Minnelied

Op.30 n°4, Der Freie Sänger Op.47 n°2,

Pauline Viardot - Air italien : Dîtes, que faut-il

faire? – Fingo per mio diletto

Robert Schumann (1810 – 1856) – Mondnacht

Pauline Viardot – Das Verlassene Mägden,

Clara Schumann (1819 – 1896)

Ich Stand in dunklen Träumen

Romance op.21 n°1 (piano)

Pauline Viardot – In der Frühe,

Robert Schumann – Berg und Burgen schau

herunter Op. 24 n. 7 (dédié à Pauline Viardot)

Aufträge,

Clara Schumann - Romance op.21 n° 3 (piano)

Pauline Viardot - Morgenlied,

Robert Schumann – Stille Tränene

Clara Schumann - Beim Abschied,

Carl Maria von Weber - Air d'Agathe

(Freischütz),

Clara Hugo soprano, Jan Hugo piano Streicher 1847

Présentation

Pauline Viardot a reçu son éducation musicale de son père, Manuel Garcia, grand interprète et ami de Rossini, mais aussi élève d'Ansani, lui-même élève de Porpora. Elle avait été éduquée dans la tradition du *Bel Canto*, ce beau chant qui s'effaçait au fil du XIXe siècle devant l'émergence de la mode de la « voix sombrée », hégémonie que Liszt qualifia péjorativement de « grand cri ». Pauline possédait par ailleurs de précieux manuscrits et avait glané au fil de ses voyages de nombreuses partitions, dont certaines de compositeurs inconnus du XVIIIe siècle. Ce sont certains de ces airs, publiés par elle-même, que nous avons choisi d'interpréter.

L'école de *Bel Canto* des castrats de Bologne essaima à Dresde grâce à la présence du castrat Caselli, qui enseigna notamment à Johann Miksch. Ce dernier fut le professeur de chant de Friedrich Wieck, père et instructeur de Clara Schumann. Tout un pan de la musique de la première moitié du XIXe siècle avait pour référence vocale le *Bel Canto*. Weber a évolué dans cet environnement musical.

Ce programme tente de faire dialoguer la musique vocale allemande avec l'héritage musical Belcantiste de Pauline Viardot. Clara et Pauline, amies, ont souvent joué et chanté ensemble. L'air du *Freischütz* est répertorié dans un ouvrage pédagogique de chant publié par Pauline Viardot, « L'École Classique de chant ». Le cycle de Robert Schumann *Liederkreis* op. 24 est quant à lui dédié à « Fraülein Pauline Garcia ».

Clara et Jan Hugo

Samedi 5 octobre 16h30, Dimanche 6 octobre 14h30 : Clara, Pauline, Carl Loewe : Chanter en s'accompagnant au piano

Clara Schumann (1819 – 1896) – Präludium op.16/2, 1841 (piano)

Robert Schumann (1810 – 1856) – Du bist wie eine Blume op.25/24 (H.Heine), 1840

Clara Schumann - Die Stille Lotusblume op.13 n°6 (E.Geibel), 1841

Robert Schumann – Süßer Freund op.42 n°6 (A.v. Chamisso) 1840,

Du junges Grün op. 35/4 (J.Kerner), 1840

Carl Loewe (1796-1869– Nun hast Du mir den ersten Schmerz getan op.60 n°8 (A.v. Chamisso) 1836,

Robert Schumann - Ich grolle nicht op.48 n°7, (H.Heine) 1840

Carl Loewe - Die Lotusblume op.9.I n°1, (H.Heine) 1828

Robert Schumann - Die Lotusblume

op.27n°7,(H.Heine) 1840, Sitz ich allein op.25 n°5 (J.W.v.Goethe) 1840

Reynaldo Hahn – Offrande (P.Verlaine) 1891

Pauline Viardot (1821 – 1910) - Fleur desséchée VWV 1018 (A.S.Pouchkine), 1864

Franz Liszt (1811 – 1882) – Vergiftet sind meine Lieder S.289 (H.Heine), 1844

Robert Schumann - Mondnacht op.39 n°5, (J.v.Eichendorff), 1840

Phantasietanz op.124 n°5 (piano) 1837

Herzeleid op.107 n°1, (T.Ulrich),1851

Franz Liszt - Im Rhein, im schönen Strome S. 272 (H.Heine), 1840

Robert Schuman - Tragödie II op.64 n°3b, (H.Heine) 1841, Stille Träne op.35 n°10, (J.Kerner) 1840, Die Beiden Grenadier op.49 n°1 (H.Heine) 1840

Ulrich Messthaler baryton-pianiste, piano Streicher 1847

Présentation

Imaginons le salon de Pauline Viardot à Baden-Baden : entourée par ses amis écrivains, musiciens, et personnalités importantes de la noblesse internationale. Elle s'installe au piano et commence à chanter : des *Lieder* de Robert Schumann, ses propres œuvres, et pourquoi pas des *Lieder* de son amie Clara Schumann.

Clara Schuman elle-même, c'est avant tout la grande pianiste et la veuve de Robert Schumann. A l'âge de dix ans, elle écrit fièrement à sa mère qu'elle joue et chante des *Lieder* de Louis Spohr. Plus tard, nous lisons dans une lettre de Robert Schumann à sa fiancée une demande de petit concert juste pour lui : « Je voudrais bien entendre la sonate en si-bémol-majeur (la grande), puis un *Lied* de moi, que tu me joues et chantes... »

En fait, cette manière de se produire dans les salons, dans les salles de concert et même après une représentation sur la scène du théâtre en donnant une petite chanson comme bis, était assez répandue au XIXe siècle. Le premier à se faire un nom dans ce domaine est Carl Loewe. Pianiste, chanteur et surtout compositeur, il voyage beaucoup en Europe comme interprète de ses propres compositions et aussi comme improvisateur ; il chante en s'accompagnant d'un texte proposé par le public. Il chante devant la reine *Victoria* à Londres, à Paris, et dans le salon du facteur de piano *Streicher* à Vienne.

Revenons à Baden-Baden : La présence de ces deux grandes dames, voisines durant de nombreuses années, n'est pas si étonnant : Baden-Baden a toujours été un haut-lieu de fréquentation d'une clientèle fortunée et célèbre. Surtout en été « toute l'Europe » se rencontre à Baden-Baden. Je cite quelques noms, qui bien entendu ont toujours été invités au salon de Pauline : Tourgueniev, son voisin et ami fidèle, Johannes Brahms, qui est resté durant de nombreux étés sur place, mais aussi Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz et naturellement Franz Liszt, dont le journal de la ville compte 17 visites. C'est, hélas, la guerre franco-allemande, qui arrête brusquement cette idylle musicale en 1870...

Ulrich Messthaler

Samedi 5 octobre 19h : autour du Klavierstücke op.118 de Brahms

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Klavierstücke op. 118

- I. Intermezzo (*Allegro non assai, ma molto appassionato*),
- II. Intermezzo (*Andante teneramente*)
- III. Ballade (*Allegro energico*),
- IV. Intermezzo (*Allegretto un poco agitato*)
- V. Romance (*Andante*),
- VI. Intermezzo (*Andante, largo e mesto*)

Clara Schumann (1819 – 1896)

Deux romances opus 11

Pauline Viardot (1821 – 1910)

Mazourka VVV 3012

Sérénade VVV 3008

Félix Mendelssohn (1809 – 1847) -

Caprice op.33 n°1

Aline Bartissol piano Streicher 1847

Présentation

Aline Bartissol privilégie une carrière de chambriste. Ce récital de piano dans la villa Viardot qu'elle connaît depuis les fameuses masterclasses de Teresa Berganza qu'elle accompagnait est une belle opportunité de l'écouter en soliste. Jean-Claude Pennetier, Maria-Joao Pirès, Leon Fleisher ne s'y sont pas trompés en la qualifiant d'artiste aussi sensible qu'exigeante et dont le jeu est empreint d'une sincère émotion et d'une vraie intériorité.

Ce sont justement ses qualités qu'appellent cet opus 118 qui constitue le testament pianistique de Brahms. « Ce sont les pages d'un journal intime, autant de confidences apaisées que cet homme vieillissant envoyait par la poste à son amie Clara Schumann : elle y voyait un trésor de chefs-d'œuvre inépuisables. Lui-même surnomma « berceuses de ma souffrance » ces pièces empreintes de sérénité dans lesquelles peut se déchiffrer un « état d'âme où s'allient la douleur et la sérénité, l'espoir et la résignation, la fuite dans la nature et l'amour des hommes » selon G.Knepler » comme nous le rappelle Jean-Alexandre Ménétrier³.

Ces six pièces sont profondément romantiques. Les deux premiers *intermezzi* se présentent sous la forme de *lieder* enveloppés d'arpèges, l'un dans un esprit tourmenté *Sturm und Drang*, l'autre d'une grande poésie et tendresse. *La Ballade* est une page héroïque, d'une grande vigueur rythmique avec une rêverie accompagnée d'arpèges dans la partie centrale. L'*intermezzo* suivant, passionné, explore l'art du canon déployé entre les 2 mains accompagné d'un accompagnement de triolets. *La Romance* inspirée de l'op.28 de Schumann est une pastorale idyllique, ornée de trilles, de chants d'oiseaux et d'arabesques. Le dernier *intermezzo* véritablement tragique est une méditation sur la mort, une sorte d'improvisation sur le thème du *Dies Irae*...

En écho à ce chef-œuvre, le *Caprice op.33 n°1* de Félix Mendelssohn possède cette écriture arpégée et tragique, tandis que la *Mazourka* et la *Sérénade* de Pauline Viardot nous entraînent dans les caractères populaires polonais et espagnol, à la fois mélancolique, passionné et fier.

Les qualités chantantes du piano Streicher 1847 apporteront une palette de couleurs à ce concert éminemment romantique.

³ Guide de la musique pour piano, Editions Fayard, p.178

Dimanche 6 octobre 18h30 : Quintette de Schumann, pièces de Brahms

Robert Schumann – Quintette pour piano et quatuor à cordes op.44 en mi bémol majeur (1842-43)

- I. Allegro Brillante
- II. In modo d'una marcia, Un poco largamente
- III. Scherzo : Molto vivace
- IV. Finale : Allegro ma non troppo

Johannes Brahms – Quatuor op.51 n°2, III Quasi menuetto

Arrangements pour quatuor à cordes :

Johannes Brahms - Romanze op.118

Robert Schumann - Gesänge der Frühe n.1

Aline Bartissol, piano Streicher 1847

Quatuor Agate (fondé en 2016) :

Adrien Jurkovic et Thomas Descamps – violon,
Raphaël Pagnon – alto, Simon Iachemet - violoncelle

Présentation

Le quintette de Schumann fut l'œuvre que Bénita Carteron - fondatrice des Amis de Georges Bizet qui nous a quitté le 9 janvier 2024 - aurait souhaité écouter pour ces 100 ans le 30 septembre 2024.

Ce concert porté par la pianiste Aline Bartissol avec le jeune Quatuor « Agate » nom choisi en hommage au second amour de Brahms, - tout juste nommé *ECHO – Rising Star*, lauréats de plusieurs prix internationaux – est dédié à Benita Carteron. Il constitue un hommage à ses engagements musicaux : aussi bien la création du Festival international de Quatuors du Lubéron que la fondation de l'association des Amis de Georges Bizet.

Ce quintette est le premier grand chef-d'œuvre romantique conçu pour piano et quatuor à cordes. Il fut créé par Félix Mendelssohn le 6 décembre 1842 chez les Voigt puis créé publiquement le 8 janvier 1843 par Clara à Leipzig. Après que Clara et son père se soient réconciliés, ce dernier organisa à Dresde une première audition qui fût appréciée de Wagner tandis que l'audition suivante laissa Berlioz indifférent selon Clara qui lui garda rancune. En 1848, Liszt se moqua du *Finale* trop contrapunctique et influencé par Mendelssohn. Cependant, l'œuvre reste un modèle de dynamisme et de fraîcheur insurpassé ; elle allie la rigueur du style du quatuor, à la fantaisie imaginative, à la richesse et à la liberté concertante de l'écriture pianistique de Schumann. Ses quatre mouvements sont pensés comme une ligne de force qui mène au *Finale*, procédé éminemment romantique qui sera adopté par Liszt lui-même, Brahms, Dvorak, Tchaïkovski et Franck⁴...

Des arrangements réalisés par le Quatuor Agate de l'op.118 de Brahms et d'un *lied* de Robert Schumann, un mouvement du Deuxième Quatuor de Brahms compléteront le concert.

⁴ D'après Le Guide de La Musique de Chambre, Jean-Alexandre Ménétrier, p.824

Olga Pashchenko - Orgue | Clavecin | (Forte) Piano

De Bach et Beethoven sur instruments historiques à Ligeti sur piano contemporain, Olga mène une carrière très active et éclectique en tant que soliste, récitaliste et musicienne de chambre.

Elle est régulièrement invitée à des festivals de musique ancienne et contemporaine, dont le Festival de musique ancienne d'Utrecht, le Festival de Radio France à Montpellier ; le Festival Musiq'3 à Bruxelles, les festivals de

pianoforte d'Amsterdam, le Maggio Musicale de Florence, les festivals de La Nouvelle Athènes; les séries de pianos forts de Milan et de Padoue ; AMUZ Antwerpen ; Concertgebouw Bruges, et la Cité de la Musique à Paris. En tant que soliste concertiste, Olga s'est produite avec l'Orchestre du 18e siècle ; musicAeterna avec Teodor Currentzis ; la Meininger Hofkapelle ; l'Amsterdam Sinfonietta avec Alexei Lubimov ; le Collegium 1704 sous la direction de Vaclav Luks au Festival Chopin de Varsovie et avec l'Orchestre baroque finlandais au RSO Festival Helsinki. Ses partenaires en musique de chambre sont Alexander Melnikov, Evgeny Sviridov, Dmitry Sinkovsky et Erik Bosgraaf.

Plus récemment, Olga a fait ses débuts aux festivals de Salzbourg et de Berlin en récital avec Georg Nigl. Elle poursuit son projet d'une dizaine d'années d'enregistrer et de faire la tournée de tous les *Concerti* de Mozart avec *Il Gardellino*. Depuis 2012, Olga est *Hausmusikerin* au Beethoven-Haus de Bonn, où elle donne régulièrement des récitals dans le cadre de la série de concerts de l'Orchestre de Beethoven.

Olga entretient un partenariat avec le musicien Jed Wentz avec lequel elle collabore sur un projet cinématographique spécial, en interprétant une série de nouveaux arrangements de musique romantique pour accompagner une sélection de films muets des années 20, tels que *Tartuffe* et *Faust* de F.W. Murnau et *La glace à trois faces* d'Epstein.

Artiste d'enregistrement exclusive pour Alpha Classics, Olga a publié plusieurs enregistrements salués par la critique, dont *Transitions* (Dussek, Beethoven et Mendelssohn). Plus récemment, elle a enregistré *Vanitas* (Beethoven, Schubert et Rihm) avec le baryton Georg Nilg et *Variations on Folk Songs* (Beethoven, Kuhlau & Doppler) avec la flûtiste Anna Besson.

Olga est née à Moscou en 1986 et a commencé ses études musicales à l'âge de 6 ans à l'école de musique Gnessin avec Tatiana Zelikman, donnant son premier récital de piano à New York à l'âge de 9 ans, puis au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle étudie le piano forte et moderne avec Alexei Lubimov, le clavecin avec Olga Martynova et l'orgue avec Alexei Schmitov, avant de terminer ses études au Conservatoire d'Amsterdam avec Richard Egarr en 2014. En 2017, elle a été nommée professeur au Sweelinck Conservatorium d'Amsterdam et du Conservatoire royal de Gand.

Lina Tur Bonet – Violoniste baroque, classique, romantique

Lina Tur Bonet est considérée internationalement comme "une de violonistes plus intéressantes de sa génération".

Violoniste flexible, Lina a travaillé depuis très jeune aux côtés de plusieurs artistes les plus reconnus de la musique baroque, romantique et contemporaine de son temps, après son parcours comme soliste et plusieurs enregistrements, soit de grands compositeurs, soit de musiques inédites.

Elle remporte plusieurs concours internationaux avec notamment le 1er Prix Bonporti.

Lina Tur Bonet est devenue en Espagne une référence de la musique, ayant été ovationnée dans toute l'Europe par ensembles de première catégorie au niveau mondial tels que le *Concert des Nations* (J.Savall), l'Orchestre de Chambre de Toulouse, *Tafelmusik*, *Concerto Köln*.

La préférence de Lina Tur Bonet est la musique de chambre de J. S. Bach, mais elle est aussi attirée par la recherche et la découverte des partitions oubliées de musiciens célèbres, comme par exemple les premiers versions des trios de Boccherini (op. 34), la musique de Gaetano Brunetti, les œuvres pour violon solo de Matteys ou les sonates pour violon de Jacquet de la Guerre et même d'Antonio Vivaldi. Dans ses priorités se trouvent aussi la musique pour violon solo, la direction d'orchestres de chambre et les projets multidisciplinaires.

Elle a enregistré les Sonates du Rosaire (*Rosenkranzsonaten*) de Biber en une seule journée à Vienne. Elle a été premier violon pour différents répertoires, comme les Cantates et les Passions de Bach, le quatuor *Pour la fin du temps* de Olivier Messiaen, ou ceux de W. Lutoslawsky et Morton Feldman à la Fundació Tapies de Barcelone. Avec des orchestres, elle a joué la *Passion selon Saint Matthieu* au Koncertgebouw d'Amsterdam avec *Concerto Köln* et comme soliste les concerts de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn o Piazzolla, avec plusieurs orchestres, dans son pays natal et ailleurs.

Récemment elle a créé l'oeuvre *Melancholia* pour violon solo qui lui a été dédiée par le compositeur José María Sánchez Verdú. Lina a été invitée par le Festival de Montréal pour jouer les oeuvres complètes pour violon solo de J. S. Bach.

Duo Jan et Clara Hugo

Jan et Clara Hugo se dédient à la recherche de l'esthétique vocale du Romantisme, démarche qui les mène à la découverte des anciens enregistrements et à la recherche musicologique sur les pratiques musicales du XIXe siècle. Cette recherche très féconde, à la croisée des instruments historiques et une plus grande liberté interprétative, leur permet d'apporter un nouveau regard sur le répertoire vocal. Leur répertoire s'étend du premier Romantisme jusqu'à la mélodie du début du

XXe siècle.

Jan Hugo

Jan Hugo, pianiste d'origine sud-africaine, mène une large activité musicale, se produisant aussi bien comme soliste et musicien de chambre, que comme accompagnateur et fortepianiste. Son éducation musicale commence en Afrique du Sud, puis se poursuit en Italie et en Allemagne. Actuellement il suit le parcours MIMA de recherche et pratique Fortepiano à la Sorbonne avec Luca Montebugnoli.

Il se produit au festival Liszt-en-Provence, au Festival Chopin et Sand à la Seyne-sur-Mer, au MITO Festival (Italie), aux « Nuits Romantiques » à Verbania (Italie), dans la saison de La Nouvelle Athènes au Musée national des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. Il est également l'invité régulier des plus importantes saisons musicales en Afrique du Sud. Il est assistant de Jean-Philippe Sarcos à l'Académie du Palais Royal.

Clara Hugo

Clara Hugo commence son éducation musicale à la Maîtrise de Paris. Elle intègre la Hochschule für Musik und Theater F. Mendelssohn Bartholdy de Leipzig et poursuit sa formation au Conservatoire de Milan. Elle suit le parcours MIMA de recherche et pratique à la Sorbonne, où elle se dédie au chant romantique et le *Bel Canto*.

En 2022/2023 elle a chanté le *Poème de l'Amour et de la Mer* de Chausson avec l'Orchestre Ut Cinquième, le *Stabat Mater* de Dvorak avec l'Orchestre Symphonique de Paris sous la direction de Xavier Ricour, ainsi que le rôle de *Bubikopf* dans *Der Kaiser von Atlantis* de Ullmann à Parme.

Elle explore le répertoire de musique de chambre aux côtés de son mari et pianiste Jan Hugo, avec lequel elle se produit en Italie, en France et en Afrique du Sud.

Ulrich Messthaler – baryton – pianiste

Ulrich Messthaler a dirigé entre 1990 et 2022 une classe du chant, une classe de Lied et une classe de *self-accompanying* à la Schola Cantorum Basiliensis en Suisse. Il fait partie de l'équipe de recherche du MIMA de la Sorbonne.

Il participe aux festivals internationaux tels que Royaumont, Innsbruck, Bâle, Limoges, Monte-Carlo, Utrecht, Beaune, Ambronay ou Milan. On l'entend dans des productions lyriques à Monte Carlo, Zurich, Bâle, Hambourg, Stuttgart et Bruxelles. Il chante en concert à la Tonhalle de Zurich, au Musikverein de Vienne, à la Philharmonies de Cologne et de Berlin, à la Philharmonie et à la Herkulessaal de Munich, au Palais Garnier et au Théâtre des Champs Elysées à Paris et au Suntory Hall à Tokyo.

Conseillé par ces mentors Gérard Souzay et Dalton Baldwin, il se produit également comme concertiste en s'accompagnant lui-même au piano.

Ses recherches de pointe en musicologie font d'Ulrich Messthaler un invité à la Fondation Royaumont de 2014-2017. Depuis 2017, il participe à des colloques à l'Université Paris-Sorbonne et depuis 2019 à la Haute École de Musique "Hans Eisler" à Berlin pour des séminaires et masterclass sur l'esthétique du chant aux XIXe et XXe siècles.

Ulrich Messthaler a enregistré plus de 30 titres qui lui ont valu de prestigieux prix internationaux : Diapason d'Or, Deutscher Schallplattenpreis, Grammophon Award et "Best Record of the Year" du New York Times.

Moins connu comme vigneron, il gère dans les Cévennes son Domaine de 500 pieds, le MAS DU PUECH JAUNE, Appellation Côte du Rhône non contrôlée.

Aline Bartissol, pianiste

Chambriste et accompagnatrice recherchée, Aline Bartissol est professeure de musique de chambre au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne. Après plusieurs prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Pascal Devoyon, Marie-Françoise Bucquet et Jean Koerner, elle est invitée en soliste par les orchestres de Bretagne ou du Festival Berlioz. Elle expérimente d'autres formes de concerts avec l'auteure Estelle Lepine ou le comédien metteur en scène Jean Manifacier.

Elle se produit aux festivals de Vaison-la-Romaine, au Mai musical de Talant, au festival de Toulouse les Orgues. Elle joue régulièrement avec Anne Le Bozec, le quatuor Agathe...

Elle a accompagné de nombreux concours (Rostropovitch...), des académies (Euphonia, Festival Pablo Casals) ainsi que les masterclasses de Teresa Berganza à la Villa Viardot organisées par les Amis de Georges Bizet. Jean-Claude Pennetier, Maria-Joao Pirès, Leon Fleisher ne s'y sont pas trompés en la qualifiant d'artiste aussi sensible qu'exigeante et dont le jeu est empreint d'une sincère émotion et d'une vraie intériorité.

Quatuor à cordes « Agate »

Adrien Jurkovic, Thomas Descamps - violons

Raphaël Pagnon – alto, Simon Iachemet – violoncelle

Formé en 2016, le Quatuor Agate trouve son nom dans l'une des plus belles pages de la musique de chambre, le Deuxième Sextuor de Johannes Brahms que ce dernier a dédié à son second amour, Agathe von Siebold. Sept ans plus tard, cette fascination pour Brahms se concrétise enfin par l'enregistrement de son premier album, consacré à l'intégrale des Quatuors à Cordes qui paraît le 23 février 2024 chez Appassionato, le label.

Quelques semaines après la naissance du quatuor, Adrien, Thomas, Raphaël et Simon s'embarquaient déjà dans une première aventure, la création du festival CorsiClassic qui se déroule désormais tous les ans à Ajaccio en Corse dont la mission est

d'apporter la musique de chambre à tous les publics.

Le Quatuor Agate se distingue depuis plusieurs années dans des concours et festivals internationaux (Prix de la meilleure interprétation contemporaine lors de la BANFF International String Quartet Competition 2022, Prix du Public à la Steels-Wilsing Competition 2020, Verbier Festival 2019) et remporte en 2021 les prestigieuses auditions de la Young Classical Artists Trust (YCAT) à Londres.

Fait marquant de l'année 2023, il est nommé ECHO Rising Star et embarquera dans une tournée des plus grandes salles européennes pour la saison 24/25.

De 2021 à 2023, le quatuor fait ses débuts au Wigmore Hall de Londres, au Concertgebouw d'Amsterdam, à l'Alte Oper de Francfort, au Prinzregententheater de Munich, au Konzerthaus de Berlin, au Konzerthaus de Dortmund, à la TauberPhilharmonie Weikersheim, à la Brucknerhaus de Linz ou encore au Verbier Festival, au Festival de Salon-de-Provence, au Festival de Radio France, à la Musikfest Parisienne, au Mecklenburg-Vorpommern Festival, au Lammermuir Festival (Ecosse) entre autres...

Parmi les faits marquants de la saison 23/24, le Quatuor Agate parcourt le monde dans le cadre de plusieurs tournées, notamment au Royaume-Uni, en Colombie et à Hawaï.

Il fait ses débuts à la Philharmonie de Paris, au Heidelberger Frühling et retourne au Wigmore Hall, au Lammermuir Festival ainsi qu'au Leverkusen stART Festival.