

Quatuor Debussy Requiems intimes

Programme détaillé :

Alexandre GLAZOUNOV : Elegie

Alfred SCHNITTKE : Canon

Dimitri CHOSTAKOVITCH : Quatuor n°8

WA MOZART : Requiem (transcription Lichtenthal - 1802)

Extrait de Presse :

"Tout en respectant l'intériorité de l'écriture, les interprétations du Quatuor Debussy enthousiasment l'auditoire." le Monde de la Musique – février 2007

"Les thèmes célébrissimes de cette partition ont trouvé leur essence même avec les cordes somptueuses et la cohésion du Quatuor Debussy " Nice Matin – février 2007

Quelques notes sur le programme...

"Je viens de composer le 8ème Quatuor. J'ai composé ce quatuor idéologiquement condamnable, et dont personne n'a besoin. Je me suis dit que si je mourais un jour, personne ne songerait à écrire une œuvre à ma mémoire. Aussi ai-je décidé de l'écrire moi-même. On pourrait mettre sur la couverture : « Dédié à la mémoire de l'auteur de ce quatuor »

Dimitri CHOSTAKOVITCH

En prélude au Requiem de Mozart, le Quatuor Debussy a souhaité présenter le célèbre quatuor n°8 de Chostakovitch, véritable requiem écrit par lui et pour lui même.

Seul quatuor français ayant réalisé et édité l'intégrale des quatuors de Chostakovitch en concert et en disque, le Quatuor Debussy n'en finit pas de "recréer Chostakovitch".

En écho à Chostakovitch, l'oeuvre d'Alfred Schnittke, un des compositeurs russes les plus importants de la fin du XXème siècle, est choisie naturellement par le Quatuor Debussy et particulièrement le quatuor n°3 dans lequel les citations au célèbre DSCH de Chostakovitch sont nombreuses.

Requiem intime / Mozart

Par le Quatuor Debussy

Le "Requiem" revisité dans une transcription de Lichtenthal: ne nous y trompons pas, un chef d'œuvre peut en cacher un autre ! Le Quatuor Debussy a choisi de présenter l'œuvre du génial compositeur sous un éclairage inattendu: celui de la transcription. Celle du *requiem* fut écrite par le milanais Peter Lichtenthal en 1802 qui s'était déjà fait une spécialité de transcrire les œuvres de Mozart pour des formations de musique de chambre. C'est sa version du "Requiem" qu'interprétera le Quatuor Debussy. Tout aussi puissante, cette version « dénudée », uniquement à quatre, joue sur les élans, les tensions et les dissonances de cette œuvre majeure.

La transcription du requiem en détaillé

Lorsqu'il découvre le manuscrit du Requiem composé par son mentor et son idole Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Lichtenthal est loin d'avoir conscience de l'importance de l'apport de Süßmayer, car l'écriture de ce dernier était étonnamment similaire à celle du Maître.

Ami proche de Karl Mozart, le fils du génial compositeur, Peter Lichtenthal eut la chance de tenir dans ses mains ce qui pour lui ne pouvait être qu'un manuscrit rédigé par Mozart lui-même. Afin de le faire découvrir dans les milieux musicaux milanais, où il avait ses entrées privilégiées, Lichtenthal entreprit immédiatement de réaliser une version « da camera » de ce monument. Il opta pour le quatuor à cordes, formation qui offrait à ses yeux une palette suffisamment colorée et diverse pour rendre au mieux les différentes intentions de Mozart.

Bien lui en prit, car sa version rencontra immédiatement un très vif succès. Le temps passant, le manuscrit de l'arrangement de Peter Lichtenthal disparut et sa vision du Requiem tomba dans l'oubli.

Quelques siècles plus tard, c'est à la bibliothèque du Conservatoire de Milan que ce manuscrit réapparut. Grâce au Quatuor Debussy, il connut une seconde jeunesse, prouvant que l'œuvre célébriissime, même passée « au tamis » du quatuor à cordes, ne perdait rien de sa grandeur et de son contenu émotionnel.

Lors de l'étude approfondie de ce manuscrit, écrit par un musicien certes éclairé mais amateur – il était encyclopédiste, physicien et médecin – et qui plus est qui n'avait jamais eu l'occasion d'entendre le Requiem, les membres du Quatuor Debussy ont observé de nombreuses améliorations possibles dans le but de respecter à la fois le texte du génial Mozart et l'œuvre telle qu'elle est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. La question s'est alors posée : fallait-il remettre le Requiem « au goût du jour » ? fallait-il au contraire respecter l'arrangement « à la lettre », au risque de pérenniser ses faiblesses ? Le Quatuor Debussy opta pour une réécriture complète du manuscrit, bien sûr la plus fidèle possible à l'esprit de l'arrangement de Lichtenthal, mais tenant compte de ce que la connaissance de l'œuvre de nos jours pouvait apporter.

Cette « nouvelle lecture » du Requiem apporte un éclairage nouveau sur cette œuvre majeure dans l'histoire de la Musique. Elle permet d'entendre à quel point l'écriture de Mozart, théâtralement inspirée, musicalement géniale, joue sur les élans, les tensions, les dissonances parfois, et jusqu'où le compositeur était capable d'aller dans la conduite des phrases musicales superposées. Seule une interprétation dénuée de tout artifice, mais au contraire témoignant d'un travail d'approfondissement du texte original, peut mettre en lumière les différentes facettes de cette œuvre. C'est ce travail, auquel les musiciens du Quatuor Debussy se sont attachés avec le plus grande application, le plus grand dévouement et pour tout dire la plus grande passion, que le public peut découvrir et apprécier lors de leurs concerts.

La presse en parle...

Un Requiem de Mozart ...en quatuor : Nice matin 5 février 2007

« Dimanche, autre grand moment avec le quatuor Debussy, l'un des grands quatuors français au plan international, dont la venue à Antibes constituait un événement. Le concert était consacré à Mozart avec une rare et intéressante version du Requiem, transcrit pour quatuor à cordes par Peter Lichtenthal, médecin et musicien qui a consacré nombre de transcriptions à son idole Mozart.

La partition ainsi révélée est une brillante réussite. L'interprétation atteint aussi des sommets. Les thèmes célébrissimes de cette partition sublime ont trouvé leur essence même avec les cordes somptueuses et la cohésion du Quatuor Debussy.

Là aussi la qualité du silence qui régnait dans la cathédrale témoignait de la solennité de ce moment musical d'exception offert par des interprètes au sommet de leur art. »

**La version pour quatuor du requiem de Mozart par le Quatuor Debussy
selon Florence Badol Bertrand, musicologue,
Auteur du livre "Requiem de Mozart" - Harmonia Mundi**

Phrases choisies

Extraites du reportage "le Requiem de Mozart et le Quatuor Debussy" - CLC Lyon

*"C'est paradoxal en apparence, **c'est encore plus parlant de n'avoir que le quatuor sur une page pareille** parce que l'imaginaire est en marche à ce moment là. Ces images qui sont envoyées par ces textes séculaires sont précises et enlever les paroles **laissent le choix à chacun d'imaginer les siennes.**"*

*"**Imaginons que quelqu'un n'ait jamais entendu le requiem**, n'en connaisse pas le contenu sémantique : cette version pour les seules cordes qui restituent la plénitude sonore est parlante. **Ces pages sont très fortes.**"*

*"**De même pour quelqu'un qui le connaît et le reconnaît**, c'est un rendu émotionnel tout autre, c'est ce qu'apporte la transcription c'est-à-dire une **écoute nouvelle, renouvelée qui force l'attention** car nous sommes dans la connaissance de l'œuvre, nous la reconnaissons et pourtant elle est un peu différente, elle suscite en nous un état de vigilance car on est en quête de la surprise qu'elle va vous amener, cette œuvre que pourtant nous connaissons par cœur"*

*"**Chaque instrument du quatuor est en prise directe avec l'émotion**, chacun est LA voix, la voix essentielle qui nécessite un engagement absolument total. Il n'y a pas la moindre petite distraction, le quatuor est en lien direct avec cette partition, il la vit note par note ainsi que tout le parcours dramatique : **je me demande comment ils peuvent résister à cette émotion.**"*

Florence Badol Bertrand