
Angers - Centre de Congrès
Dimanche 15 janvier à 17h

Nantes - La Cité des Congrès
Mardi 17 janvier à 20h

MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ouverture de L'Enlèvement au Sérail

Concerto pour violon et orchestre n° 5

Liya Petrova, violon

Jean Sibelius (1865-1957)

Pelléas et Mélisande, musique de scène

Lexotisme que suggère toute turquerie a fasciné autant les écrivains que les musiciens. Mozart n'a pu y résister, aussi bien dans sa musique symphonique et concertante, que dans *L'Enlèvement au sérail*. Cela fit partie de l'art du divertissement, des derniers éclats du classicisme. Le thème de *Pelléas et Mélisande* ne pouvait que séduire le compositeur finlandais Jean Sibelius, profondément attiré par la magie des légendes nordiques. Le symbolisme à l'origine littéraire lui permit d'affirmer son langage si personnel.

Mozart, ouverture 5' Mozart, concerto 30' Sibelius 30'

Linhan Cui
direction

© DR

Liya Petrova
© Marco Borggreve

Ouverture de L'Enlèvement au Sérail

Wolfgang Amadeus Mozart

Les délicieuses turqueries de Mozart

« Tous les efforts que nous faisons pour parvenir à exprimer le fond des choses devinrent vains au lendemain de l'apparition de Mozart. "L'Enlèvement" nous dominait tous. »

Johan Wolfgang von Goethe

Ce *Singspiel* en allemand - *Die Entführung aus dem Serail* – en trois actes fut achevé en mai 1782 et créé deux mois plus tard, au Burgtheater de Vienne. L'opéra est le premier de la période viennoise du musicien. Il est chanté en allemand.

« *Trop de notes, trop de notes* » mon cher Mozart aurait déclaré l'empereur Joseph II au compositeur. Libéré de la contrainte de sa position intenable à Salzbourg, mais aussi de la personnalité envahissante de Leopold, son père, Wolfgang s'épanouit enfin à Vienne. Sa libération est symbolisée par le sujet de l'opéra, qui évoque avec un sens remarquable du comique, la captivité d'une chrétienne retenue prisonnière dans le sérail d'un sultan. Constance - prénom également de l'épouse de Mozart - est aimée de celui-ci. Les prisonniers s'enfuient mais sont à nouveau capturés. Avant de leur infliger le châtiment, le sultan fait le choix de la clémence.

Comique et tragique s'associent à merveille dans l'ouverture de l'opéra. Plus encore, Mozart traduit le sentiment d'ivresse – la sienne, puisqu'il a quitté Salzbourg qu'il ne supportait plus – et la joie de l'exotisme. L'empreinte de la musique supposée turque agit merveilleusement dans les percussions – triangle, cymbales, *tamburo turco* – qui éclairent l'orchestre avec un caractère pittoresque des plus réjouissants. Pourtant, si l'invention mélodique paraît inépuisable, Mozart tient admirablement les idées musicales au point que l'ouverture (qui est directement enchaînée avec le premier air) place le spectateur immédiatement au cœur de l'action.

Le conseil d'écoute

MOZART - OUVERTURE
DE L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL

Orchestre Mozart de l'Opéra de Zurich
Nikolaus Harnoncourt, direction
(Teldec)

Concerto pour violon et orchestre n° 5

Wolfgang Amadeus Mozart

Liya Petrova, violon

1. Allegro aperto
2. Adagio
3. Tempo di minuetto

Le plus achevé des concertos pour violon de Mozart

« Tu ne réalises pas comme tu joues bien du violon. Si seulement tu faisais l'honneur de bien vouloir jouer avec hardiesse et esprit, oui, tu serais alors le premier violoniste de l'Europe (...) Nombre de gens ne savent même pas que tu joues du violon puisque tu es connu comme pianiste depuis ta plus tendre enfance. »

Lettre de Leopold Mozart à son fils

Le Concerto pour violon en la majeur K.219, cinquième et dernier de la série, fut achevé à Salzbourg, le 20 décembre 1775. Le premier opus avait été écrit dès le mois d'avril de la même année. On s'étonnera de l'engouement de Mozart pour ce genre musical au point qu'il réalisa en quelques mois seulement, la quasi intégrale de son œuvre pour violon et orchestre. Par la suite, il y revint peu, à l'exception notable de la **Sinfonia Concertante pour violon et alto**, chef-d'œuvre de 1779.

Les concertos pour violon virent le jour à une période particulière dans la vie de Mozart. Il revenait en effet d'un périple en Allemagne et passant par Munich,

avait dirigé la création, le 13 janvier 1775, de son opéra **La Finta Giardiniera (La Fausse Jardinière)** composé quelques semaines plus tôt.

De retour à Salzbourg, il lui fallait séduire à nouveau et rapidement un public exigeant. Les cinq concertos lui en donnèrent l'occasion. Mozart maîtrisait parfaitement la technique de l'instrument ayant appris le violon avec son père (à l'âge de seize ans, Wolfgang avait été engagé comme *Konzermeister* à l'Orchestre de Salzbourg). Il choisit de composer ses concertos dans le style dominant alors dans les cours l'Europe, c'est-à-dire l'écriture française souvent dénommée et de manière impropre comme étant le style galant.

Liya Petrova © Marco Borggreve

Le conseil d'écoute

MOZART CONCERTO POUR VIOLON N°5

Orchestre philharmonique de Londres
Anne-Sophie Mutter, violon et direction
(Deutsche Grammophon)

Premier mouvement Allegro aperto

Dans le **Concerto pour violon en la majeur**, l'orchestre est servi avec plus d'engagement que précédemment bien que l'instrumentation n'ait pas été modifiée : deux hautbois, deux cors et les cordes. Le soliste fait entendre sa voix par six mesures *adagio* avant une entrée dans l'*Allegro aperto*. Il expose deux thèmes antagonistes, l'un énergique, l'autre plus chantant. L'écriture oscille sans cesse entre une impulsion lumineuse et toute classique puis des éléments profondément dramatiques. La sonorité du violon porte tout l'orchestre, favorisant une multitude de dialogues jusqu'à la cadence qui conclut le mouvement.

« Il y a une chose que je me refuse à Salzbourg, c'est de tenir le violon comme avant : je ne veux plus jouer de cet instrument ; c'est du piano que je veux diriger et accompagner les airs. »

Lettre de Mozart à son père Leopold

Deuxième mouvement Adagio

L'*Adagio* qui suit s'apparente à une lente méditation dont la douceur est magnifiée par la tonalité "heureuse" et si mozartienne de mi majeur. Le thème élégiaque est repris par le soliste après une longue introduction de l'orchestre. Puis la phrase est traitée en imitation, ne laissant rien pressentir de l'originalité du mouvement suivant.

Troisième mouvement Tempo di minueto

Le *finale*, un *Rondeau – Tempo di minueto* puis *allegro* – débute dans un climat d'une relative sérénité (on remarque que le mot *rondeau* s'écrit avec l'orthographe française). Brusquement, il prend les allures d'une turquerie. L'humour n'est pas absent de cette page qui met en valeur les pupitres graves de l'orchestre qui vont jusqu'à frapper leurs cordes du dos de l'archet ! La vivacité des thèmes, l'entrelacs des dialogues dans l'*Allegro* et surtout la verdeur des rythmes de danses étaient destinés à séduire le public friand de teintes orientalisantes. En réalité, il s'agit de rythmes folkloriques inspirés des cultures d'Europe centrale.

© Sébastien Gaudard

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si Jean Sibelius se tourne très tôt vers la composition, il parfait également sa formation de violoniste. Sa rencontre avec le pianiste Ferruccio Busoni le convainc de se détourner d'une carrière de soliste virtuose, mais il poursuit son enseignement en musique de chambre – faute de classe d'orchestre – et auditionne pour intégrer l'Orchestre philharmonique de Vienne. Ce fut un échec. Qu'à cela ne tienne, si la phalange autrichienne le refuse, sa musique n'en sera que plus présente par la suite !

Le conseil d'écoute

SIBELIUS
PELLÉAS ET MÉLISANDE

Orchestre Philharmonique de Berlin
Herbert von Karajan, direction
(Deutsche Grammophon)

Pelléas et Mélisande

musique de scène

Jean Sibelius

1. Aux portes du château
2. Mélisande
3. Au bord de la mer
4. Près de la fontaine dans le parc
5. Trois sœurs aveugles
6. Pastorale
7. Mélisande au rouet
8. Entracte
9. Mort de Mélisande

Une histoire d'amour tragique et intemporelle

Le thème de **Pelléas et Mélisande** ne pouvait que séduire un compositeur fasciné par le mystère et la beauté des légendes. Il ne fut pas le seul. En peu de temps, Claude Debussy, Arnold Schönberg et Gabriel Fauré éprouvèrent une passion commune pour l'univers symboliste du poète Belge, Maurice Maeterlinck (1862-1949). L'auteur des *Serres chaudes* et futur Prix Nobel de littérature (1911) avait écrit sa pièce *Pelléas et Mélisande* en 1892.

Hélas, elle ne bénéficia que d'une unique représentation parisienne, le 17 mai 1893. Une spectatrice, l'actrice anglaise Mrs. Patrick Campbell fut subjuguée par le climat étrange de cette suite de scènes brèves ; elle fit aussitôt traduire la pièce en vue d'une future représentation londonienne. Apprenant que Claude Debussy travaillait sur le sujet pour la composition d'un opéra, elle sollicita le musicien afin qu'il se charge des interludes musicaux de la pièce. L'auteur du *Prélude à l'après-midi d'un faune* déclina la proposition. Mrs. Patrick Campbell se tourna alors vers Gabriel Fauré qui accepta la commande dans l'urgence.

La création eut lieu à Londres, le 21 juin 1898, au Prince of Wales Theater de Piccadilly. De son côté, Sibelius prit connaissance de la traduction en suédois

« La musique commence où finissent les possibilités du langage. »

Jean Sibelius

du poète Bertel Gripenberg. Le musicien finlandais qui achevait avec grande peine son **Concerto pour violon** ainsi que sa **Troisième Symphonie** se prit de passion pour le texte. Il accepta de composer une sorte d'intermède musical destiné à la pièce. La partition de **Pelléas et Mélisande** fut achevée en 1905. Les quinze représentations programmées furent dirigées par Sibelius. Rappelons quelques éléments essentiels afin de mieux comprendre les motivations des protagonistes du drame.

Sorti à cheval, le prince Golaud découvre Mélisande en larmes car elle s'est perdue dans la forêt. Golaud la prend sous sa protection. Toutefois, Mélisande s'éprend du frère cadet de Golaud, Pelléas. La jalousie du prince et sa fin tragique concluent la pièce. Neuf mouvements composent la musique de scène.

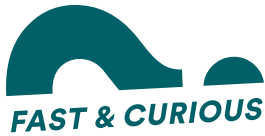
Le premier mouvement s'ouvre devant les **Portes du château**. Les sonneries de cors annoncent le lever du soleil sur la mer. Puis, c'est le portrait de Mélisande chanté par le cor anglais. Une courte pièce de quelques mesures évoque les couleurs de la mer (**En bord de mer**). **Près d'une fontaine dans le parc** resserre la scène sur le château et les personnages. En se promenant, Pelléas et Mélisande découvrent les **Trois sœurs aveugles**. L'atmosphère détendue et naïve devient discrètement orageuse dans **Pastorale** avant que **Mélisande au rouet** n'annonce le drame.

L'**Entracte** est un instant de joie, plein de vitalité. Le **Mort de Mélisande** apporte un contraste saisissant et s'exprime par une longue lamentation. Chaque partie de l'œuvre reflète ainsi les climats mais aussi l'état d'esprit des rôles. **Pelléas et Mélisande** fut créé au Théâtre Suédois d'Helsinki, le 17 mars 1905.

Stéphane Friederich

« Allongée sur mon lit de mort, au dernier acte, l'orchestre a joué La Mort de Mélisande. J'étais tellement émue que j'ai pleuré à chaque représentation. »

Harriet Bosse, interprète du rôle de Mélisande en 1905

Lundi ou vendredi ?

Lundi ! Mais j'aime beaucoup les vendredis pendant les périodes de vacances.

Europe ou États-Unis ?

Ça dépend pourquoi... Je suis très attachée à l'Europe, à sa culture, et c'est ma maison ! Mais j'aime beaucoup aller aux États-Unis, et je rêve de faire un jour un grand "road trip", en traversant tout le pays.

Campagne ou centre-ville ?

Trop difficile cette question.

Beatles ou Rolling Stones ?

Beatles.

Concerto ou Symphonie ?

Je ne crois pas qu'il y ait une grande différence entre les deux. Le rôle d'un musicien en jouant un concerto ou une symphonie est le même - être au service de la musique en jouant et en partageant notre amour et vision/interprétation de la pièce avec d'autres musiciens. C'est un échange !

Solo ou tutti ?

Les deux.

Lecture ou cinéma ?

Lecture.

Sport ou canapé ?

Sport sans hésiter.

Musique à fond ou silence ?

C'est vrai que le silence est très important pour un musicien. Mais je choisirais musique à fond !

Petit plat ou Fast food ?

Petit plat, définitivement.

Jean ou smoking ?

Jean.

« Pour moi la musique est bien sûr une langue universelle, sans limite ni frontières, et je me sens chaque jour chanceuse d'avoir l'opportunité de m'exprimer par ce langage. »

Liya Petrova

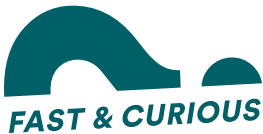
Liya Petrova © Marco Boragine

Portraits

Liya Petrova violon

La personnalité et la musicalité authentique de Liya Petrova doivent beaucoup à ses maîtres que sont Augustin Dumay, Renaud Capuçon ou Antje Weithaas. L'apprentie reconnaît sa chance même si l'épanouissement de sa propre identité musicale est rapidement reconnu par ses pairs. Avec pour bagage de nombreux Prix internationaux majeurs : 1er Prix au Concours Carl Nielsen (2016), Concours International Tibor Varga, et Louis Spohr, la soliste a rapidement pris les chemins des grandes salles de concert et des enregistrements. Sur son dernier CD, sorti en 2021 chez Mirare, elle se fait l'interprète du *Concerto pour violon de Beethoven* et du *Concerto pour violon n°7 de Mozart* dirigé par Jean-Jacques Kantorow, à la tête du Sinfonia Varsovia.

Lundi ou vendredi ?

Vendredi

Travailler tôt ou travailler tard ?

Travailler tard

Molière ou Shakespeare ?

Molière

Beatles ou Rolling Stones ?

Beatles

Sport ou canapé ?

Canapé

Musique à fond ou silence ?

Silence

Téléphone ou sms ?

Sms

Agir vite ou prendre son temps ?

Agir vite !

« Certains pensent que l'on naît
chef d'orchestre... Linhan Cui
est l'incarnation de cette idée. »

Andrew Mellor, journaliste

Linhan Cui direction

Linhan Cui est née à Shenyang, en Chine. Alors qu'elle était la seule étudiante du conservatoire de Xinghai, elle débute la direction d'orchestre dès l'âge de 18 ans. Elle poursuit aujourd'hui des études doctorales en direction d'orchestre à l'Indiana University Jacobs School of Music. Après avoir remporté le deuxième prix du concours international de direction de Malko, Linhan Cui s'est très vite imposée comme une artiste recherchée. Elle a travaillé avec de nombreux Maestro en tant qu'adjointe sur une cinquantaine de concerts. Aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes et dirige des formations dans le monde entier.