

1 Apr.'23

Hagen Quartett

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Hagen Quartett

Lukas Hagen & Rainer Schmidt, violon · viool
Veronika Hagen, alto · altviool
Clemens Hagen, violoncelle · cello

Wolfgang Amadeus Mozart [FR-NL](#)
1756–1791

**Quatuor à cordes en ré majeur n° 20 ·
Strijkkwartet in D nr. 20, KV 499, “Hoffmeister”
(1786)**

- ✓ Allegretto
- ✓ Menuetto: Allegretto
 - ✓ Adagio
 - ✓ Allegro

**Quatuor à cordes en fa majeur n° 23 ·
Strijkkwartet in F nr. 23, KV 590 (1790)**

- ✓ Allegro moderato
- ✓ Andante
- ✓ Menuetto: Allegretto
 - ✓ Allegro

pause · pauze

Dmitry Shostakovich [FR-NL](#)
1906–1975

**Quatuor à cordes n° 2 en la majeur ·
Strijkkwartet nr. 2 in A, op. 68 (1944)**

- ✓ Ouverture: Moderato con moto
- ✓ Récitatif · Recitatief & romance: Adagio
 - ✓ Valse · Wals: Allegro
- ✓ Thème et variations · Thema met variaties: Adagio

Clés d'écoute

Le quatuor à cordes est souvent considéré comme un genre réservé aux « vrais » mélomanes, sans doute parce que Goethe l'a comparé à « une conversation entre quatre personnes civilisées ». Et de fait, un quatuor à cordes éveillera peut-être moins rapidement votre imagination, car le motif narratif n'en est pas le fil conducteur. Ici, la musique se fait absolue et suit une esthétique abstraite de tonalités. Ce qui fascine dans un quatuor à cordes, c'est l'architecture générale de la composition. Comment le compositeur conserve-t-il la tension nécessaire en recourant exclusivement à des moyens musicaux, tels que les mélodies, les rythmes, le contrepoint ? Cette question rend compte de l'attrait qu'exerce ce genre ainsi que de son mystère. Le quatuor à cordes n'est pas seulement extrêmement convaincant sur le plan musical, il est aussi à lui seul un spectacle. Il suffit d'apprécier le dialogue fait de débat, d'harmonie, de confrontation radicale entre les quatre musiciens.

Mozart et Chostakovitch, tous deux de grands amateurs du genre, ont écrit respectivement 25 et 15 quatuor à cordes. Chacune de ces œuvres est un chef-d'œuvre et une partie intégrante du répertoire.

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes en ré majeur n° 20 &

Quatuor à cordes en fa majeur n° 23

Wolfgang Amadeus Mozart s'est abondamment inspiré de l'opus 33 de Joseph Haydn – l'un des corpus les plus étonnantes du compositeur du « père » du quatuor à cordes. Sous le coup de l'admiration, il a écrit sa propre série de six quatuors entre 1782 et 1785, en suivant l'exemple de son aîné, à qui il a d'ailleurs dédié cet opus. Malgré les analogies évidentes entre les deux recueils, les œuvres de Mozart se distinguent de celles de son maître par un certain nombre d'aspects, les dépassant notamment sur le plan de l'esthétique musicale et du traitement harmonique (comme celui du célèbre *Quatuor « des Dissonances »*). Les quatre quatuors que Mozart écrivit encore après 1785 (le *Quatuor en ré majeur « Hoffmeister »* et les trois *Quatuors « prussiens »*) adhèrent stylistiquement plus aux quatuors de Haydn. Dans le *Quatuor Hoffmeister*, Mozart parvient pour la première fois à traiter les quatre instruments sur un pied d'égalité, développant un discours où les motifs musicaux passent librement d'une voix à l'autre. Dans les *Quatuors prussiens*, les nombreux passages solistes confiés au violoncelle sont toutefois frappants ; et l'on comprend d'autant mieux ce choix lorsqu'on sait que ces œuvres furent composées à l'intention du Roi de Prusse, lui-même violoncelliste.

Dans le quatuor interprété ce soir – l'ultime de Mozart, le KV 590 – cette prédominance de la partie de violoncelle est surtout manifeste dans la première section : le violoncelle y prend la mélodie à son compte sans presque discontinuer, et, plus

manifeste encore, dans un registre qui relève ordinairement plus du champ du violon que de celui du violoncelle. Dans les trois parties suivantes, Mozart laisse davantage à l'arrière-plan cette écriture caractéristique et se livre plus pleinement à la tendance qui dominait alors la musique de chambre : le traitement équivalent et intégré des quatre voix. La musique qui en résulte, de loin plus dense et intense, annonce l'art inégalable du quatuor à cordes beethovénien à venir.

Dimitri Chostakovitch **Quatuor à cordes n° 2 en la majeur, op. 68**

Chostakovitch composa son *Quatuor à cordes n° 2* en 1944, dans la maison des compositeurs à Ivanovo. L'œuvre est d'une grande originalité, tant sur le plan harmonique que formel. À cette époque, le compositeur était animé d'une fièvre créatrice : « La rapidité vertigineuse avec laquelle je compose m'inquiète. (...) Je compose diaboliquement vite et je n'arrive pas à me retenir », écrivit-il dans une lettre de septembre 1944 à Chébaline, le dédicataire du second quatuor. La partition fut entamée moins de trois semaines après l'achèvement du *Trio avec piano*. Les deux œuvres furent créées lors d'un même concert, le 9 novembre 1944. Le public leur réserva un accueil très enthousiaste.

Le premier mouvement du second quatuor à cordes est un *Moderato con moto* d'une grande intensité. Il s'ouvre sur un geste magnifique du premier violon, dans la tonalité triomphante de la majeur. Ensuite, l'atmosphère s'assombrit. Un second motif apparaît, nerveux et incertain.

Le *Récitatif et la romance* traversent de longs épisodes déclamatoires, évoquant la musique liturgique orthodoxe. Le troisième mouvement est une *Valse* mélancolique. Les instruments sont munis de la sourdine, même dans les passages fortissimo, ce qui confère à la musique des teintes spectrales. Le finale, un *Thème et variations*, débute sur de puissantes octaves. L'alto énonce ensuite un motif populaire très chantant. Chostakovitch le décline en variations de plus en plus brillantes tout en revenant inlassablement au thème, d'une grande beauté.

Toelichting

Het strijkkwartet wordt vaak beschouwd als een genre voor muzikale fijnproevers, mede doordat Goethe het omschreef als een ‘gesprek tussen vier intellectuele personen’. Een strijkkwartet zal misschien inderdaad minder snel je fantasie prikkelen, omdat er niet echt een narratief gevolgd wordt. De muziek is absoluut, en vertaalt zich in een abstracte esthetiek in muzikale tonen. Het fascinerende aan een strijkkwartet is dan ook de algemene architectuur van de compositie. Hoe behoudt de componist de spanning door met puur muzikale middelen als melodieën, ritmes en contrapunt te werken? Deze vraag maakt het strijkkwartet beklijvend en intrigerend. Naast het overtuigende sonore resultaat, kan het quartet ook een waar spektakel zijn. En dit door de manier hoe de vier strijkers met elkaar dialogeren: debatterend, instemmend of radicaal tegensprekend. Mozart en Sjostakovitsj waren beiden in hun tijd grote liefhebbers van het genre. Ze penden dan ook respectievelijk 25 en 15 exemplaren neer. Stuk voor stuk zijn het meesterwerken die tot het vaste repertoire behoren van het genre.

Wolfgang Amadeus Mozart **Strijkkwartet in D, KV499 ‘Hoffmeister– Quartett’ & Strijkkwartet in F nr. 23, KV 590**

Wolfgang Amadeus Mozart putte veel inspiratie uit het opus 33 van Haydn, de vader van het strijkkwartet. Gedreven door deze bewondering schreef hij tussen 1782 en 1785 dan ook zelf een reeks van zes kwartetten, die in grote lijnen aansluit

bij Joseph Haydn, aan wie hij dit opus ook opdroeg. Ondanks de duidelijke overeenkomsten tussen beide bundels, zijn er tal van aspecten waardoor Mozarts werken zich onderscheiden van die van zijn leermeester. Vooral met name op het vlak van de muzikale vormgeving enerzijds en op het vlak van de harmonische uitwerking anderzijds ging Mozart verder dan zijn leermeester.

De vier kwartetten die Mozart na 1785 nog schreef (het Hoffmeister-kwartet en de drie Pruisische kwartetten), sluiten stijlistisch in grote mate aan bij de Haydn-kwartetten. In het Hoffmeisterkwartet slaagt Mozart er voor de eerste keer in om de vier instrumenten permanent als gelijkwaardig te behandelen, met een discours waarin de muzikale motieven vrijelijk van de ene naar de andere stem overgaan. In de Pruisische kwartetten zijn er dan weer opvallend veel solistische cellopassages; deze werken waren immers gecomponeerd voor de Koning van Pruisen, die zelf een cellist was. In het quartet dat vanavond uitgevoerd wordt – Mozarts allerlaatste quartet (KV 590) – is de dominantie van de cellopartij vooral manifest in het eerste deel: de cello neemt bijna voortdurend de melodie voor zijn rekening, en dit, merkwaardig genoeg, in een register dat eerder binnen het bereik ligt van de viool dan binnen dat van de cello zelf. In de drie andere delen van het werk laat Mozart deze wat merkwaardige schrijfwijze achterwege, en levert hij zich volledig over aan de tendens die de kamermuziek in deze periode beheerste, de tendens namelijk om te streven naar een gelijkwaardige en geïntegreerde behandeling van de vier stemmen. De muziek die aldus ontstond, was veel denser en intenser, en vormde als zodanig de directe voorbode van de weergaloze quartetkunst van Ludwig van Beethoven.

Dmitri Sjostakovitsj **Strijkkwartet nr. 2 in A, op. 68**

Sjostakovitsj schreef het *Tweede strijkkwartet* in 1944, in het componistenhuis van Ivanovo. Het werk is zeer origineel, zowel wat harmonie als vorm betreft. De componist was in die periode door een ware creatieve koorts getroffen: “De duizelingwekkende snelheid waaraan ik componeer maakt me ongerust. (...) Ik componeer duivels snel en slaag er niet in me te bedwingen” schrijft hij in september 1944 in een brief aan Chébaline, aan wie het tweede strijkkwartet opgedragen is. Hij begon aan deze partituur drie maanden na het beëindigen van het Pianotrio. De twee werken werden voor het eerst uitgevoerd tijdens éénzelfde concert op 9 november 1944. Het publiek reageerde zeer enthousiast.

De eerste beweging van het *Tweede strijkkwartet* is een zeer intens. Het zet in met een prachtig optreden van de eerste viool in de triomfantelijke toonaard, waarna de sfeer somberder wordt. Een tweede motief, nerveus en onzeker, daagt op. Het *Recitatief* en de *Romance* doorkruisen lange, gezwollen delen die doen denken aan de orthodoxe liturgie. De derde beweging is een melancholische *Wals*. De instrumenten spelen gedempt, zelfs in de fortissimo passage, wat aan de muziek een spookachtige klank geeft. De finale, het *Thema en variaties*, zet in met krachtige octaven, waarna de altviool een erg zangerig volks motief formuleert. Sjostakovitsj zorgt voor steeds briljantere variaties en komt onvermoeibaar terug uit bij het thema, dat van een uitzonderlijke schoonheid is.

Hagen Quartett

© Harald Hoffmann

FR Fondé en 1981, le Quatuor Hagen a rapidement acquis une renommée mondiale grâce à la qualité de sa sonorité, à sa diversité stylistique et à sa subtilité d'interprétation. Les programmes de concert du quatuor autrichien, aussi attrayants qu'intelligemment conçus, couvrent un répertoire allant des quatuors classiques de Haydn aux œuvres contemporaines de Kurtág. Le Quatuor Hagen entretient d'intenses contacts avec les compositeurs contemporains, tant en interprétant le répertoire existant qu'en exécutant la création de nouvelles œuvres. Parmi ses partenaires réguliers en musique de chambre figurent Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, Krystian Zimerman, le regretté Heinrich Schiff, Jörg Widmann, Sol Gabetta et Igor Levit.

NL Het Oostenrijkse Hagen Quartett werd in 1981 opgericht en verwierf snel wereldwijde faam dankzij zijn hoogstaande geluidskwaliteit, zijn stilstatische diversiteit en zijn subtiliteit. De aantrekkelijke en intelligent opgezette concertprogramma's van het quartet bestrijken repertoire van klassiek kwartetten van Haydn tot hedendaags werk van Kurtág. Het Hagen Quartet onderhoudt intense contacten met hedendaagse componisten, zowel door het uitvoeren van bestaand repertoire als door het geven van premières van nieuwe werken. Daarnaast behoren onder meer Maurizio Pollini, Mitsuko Uchida, Krystian Zimerman, wijlen Heinrich Schiff, Jörg Widmann, Sol Gabetta en Igor Levit tot zijn vaste kamermuziekpartners.

Bozar remercie ses **mécènes, partenaires publics, culturels, institutionnels et structurels, fondations** et **partenaires médiatiques** pour leur précieux soutien.

Bozar dankt zijn **mecenassen, publieke, culturele, institutionele en structurele** partners, **stichtingen** en **mediapartners** voor hun steun.

Réalisation du programme · Opmaak van het programmaboekje

Coordination · Coördinatie

Maarten Sterckx

Rédaction · Redactie

Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Traduction · Vertaling

ElaN

Graphic Design

Sophie Van den Berghe