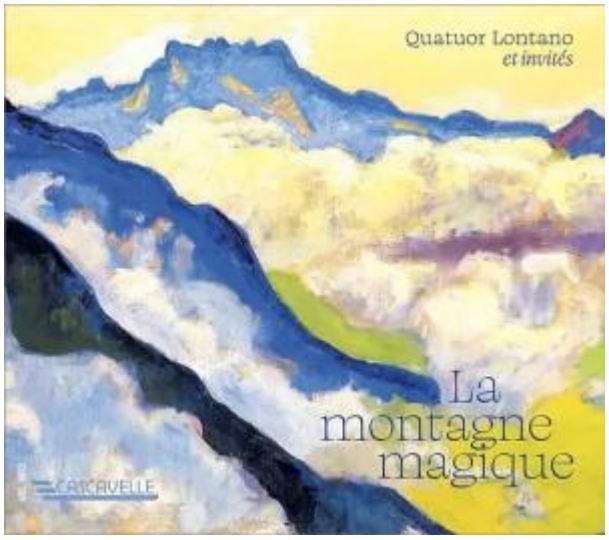
CRITIQUE, CD évènement. LA MONTAGNE MAGIQUE / Quatuor LONTANO et invités : STRAVINSKY, COPLAND, NOVAK, RAVEL, BERIO… (1 cd CASCAVELLE)



7 étés en 1 seul cd : c’est le pari fou mais réussi et relevé avec brio de ce programme du Quatuor Lontano qui « récapitule » 7 éditions de complicité et de dialogues artistiques tout au long de cette quasi décade. Diversité, éclectisme, curiosité, métissages, travail avec les compositeurs

d’aujourd’hui… voilà des pistes qui pourraient ainsi définir l’esprit du festival les Musicales d’Assy, dont le Quatuor Lontano est le directeur artistique et le concepteur – à travers le dynamisme de son premier violon Pauline Klaus.

Rétrospective heureuse et promesse de nouvelles rencontres à venir… Les (11) Folks songs réalisées avec la mezzo Amaya Dominguez réalise ce goût des programmes multiples, associant instruments et voix ; ce jeu d’ouverture et de contemporanéité s’accomplit davantage encore dans la création du Quatuor « *A String Quartet is like a flock of birds* », de l’américain **Paul Novak** (2021), tout en frémissements et scintillements, – pièce étroitement liée au fonctionnement même des Musicales d’Assy, favorisant le foisonnement des écritures actuelles, à travers des commandes passées aux auteurs, avec l’implication étroite des spectateurs / festivaliers (Prix du public dont est lauréat Paul Novak).

Généreux comme chaque édition des Musicales d’Assy, chaque été, les Lontano jouent aussi **l’intégrale de l’œuvre pour quatuor de Stravinsky** dont la présence sur le plateau d’Assy est attestée : Concertino, Double canon dodécaphonique (à la mémoire de Raoul Dufy, 1959), Trois Pièces pour quatuor… Précision affûtée, énergie rythmique, souplesse sonore, … les quatre instrumentistes font feu de tout bois avec ce souci de la précision et de la clarté qui les caractérise. Et en prime, soulignant aussi la verve féerique d’un Stravinsky conteur, un extrait de L’oiseau de feu et de Petrouchka, version violon / piano.

Sommet de suggestivité, d’un raffinement inouï, **Le tombeau de**

Couperin de Ravel (1914) fait valoir dans cet esprit de compagnonnage éclectique et curieux, la pétillance et un goût très sûr pour la conjonction des couleurs et des timbres, d'autant mieux équilibrés et caractérisés dans cette transcription très réussie signée Antonin Rey, pour un effectif de chambre « étoffé » comprenant en plus du quatuor : flûte, clarinette, hautbois, harpe… Tout une palette sonore chatoyante savoure en complicité avec les cordes, les quatre séquences enchantées, oniriques d'un Ravel plus qu'inspiré, – alchimiste des dosages suggestifs (ivresse insouciante du Prélude), comme maître des citations néo-baroques (Forlane, Rigaudon…).

Inscrit dans la matière sonore du XXè, les Lontano ajoute deux pièces aussi subtiles que suggestives, signées **Aaron Copland**, qui rencontre Stravinsky par l'intermédiaire de la classe de Nadia Boulanger à Fontainebleau (Lento molto, puis Rondino sur le nom de Fauré) qui résonnent comme des réflexions enveloppées de tendresse mélancolique, jouant sur la tension et le timbre.

Ainsi la magie opère… Au jeu des rencontres et métissages multiples, élargissant leur répertoire entre le XXè et le XXIè, les quatre instrumentistes du QUATUOR LONTANO gagnent ici un remarquable stature élective, en véritables champions des miroitements modernes et contemporains.

CRITIQUE, **CD évènement. LA MONTAGNE MAGIQUE / Quatuor LONTANO et invités : STRAVINSKY, COPLAND, NOVAK, RAVEL, BERIO…** (1 cd **CASCAVELLE**) – **CLIC de CLASSIQUENEWS** – enregistrements août 2022 (Plateau d'Assy) – mars, juin, oct 2022 (Seine Musicale, Paris). PLUS d'infos sur le site du Quatuor Lontano : https://www.quatuorlontano.fr/

LIRE aussi notre **ENTRETIEN avec le Quatuor LONTANO** à propos de leur cd La Montagne Magique / le Festival Les Musicales d'Assy :

https://www.classiquenews.com/entretien-avec-le-quatuor-lontano-2/

réinventent la pratique chambriste et font du quatuor un formidable terrain d’expérimentation et de rencontres croisées. **Pauline Klaus** (violon I) évoque plusieurs volets artistiques du Quatuor LONTANO : création et fonctionnement du **Festival Les Musicales d’Assy** (face au Mont Blanc) chaque été ; engagement pour l’écriture contemporaine et la création de nouvelles partitions ; rencontre et travail avec les compositeurs d’aujourd’hui ; regards sur le répertoire classique et explorations de nouvelles formes, en lien étroit avec le public…

LIRE AUSSI notre **ANNONCE du CD La Montagne Magique par le Quatuor Lontano** (1 cd Cascavelle) :

https://www.classiquenews.com/cd-evenement-annonce-la-montagne-magique-quatuor-lontano-et-invites-stravinsky-copland-novak-ravel-berio-1-cd-cascavelle/

En réalité, le programme qui réalise rien de moins qu'une intégrale des œuvres pour Quatuor de Stravinsky évoque une autre montagne, celle-ci bien française, soit le Mont-Blanc et a ses pieds le fameux plateau d'Assy dont le festival Les Musicales d'Assy sont par la-мкme comme » récapitulées » : les œuvres ici sélectionnées rassemblent en effet toutes les partitions pour quatuor de **Stravinsky** (hôte familier du plateau d'Assy), mais aussi plusieurs perles du XXème : dont Lento molto d'**Aaron Copland**, les 4 joyaux instrumentaux du tombeau de Couperin de **Ravel** (dans une remarquable et très sensible transcription …)…

STREAMING, opéras. Le mois de mars s’annonce prometteur sur OperaVision (10, 17, 24 puis 31 mars 2023)

STREAMING Opéras… Le programme de mars 2023 sur **OperaVision** promet de prochaines (re)découvertes lyriques à ne pas manquer : par ordre de création, c’est d’abord en 1737, **Catone in Utica de Vivaldi**, en direct du Teatro Comunale di Ferrara (le 17 mars, 20h), nouveau jalon pour rétablir la réputation de Vivaldi comme compositeur d’opéra. Puis 1792 avec **Il matrimonio segreto de Cimarosa**, l’un des plus grands succès du XVIIIè, à l’époque des Lumières, comédie pétillante pré rossinienne, applaudie jusqu’à la Cour de Catherine II : une nouvelle production du Teatro Regio Parma (le 10 mars 2023). Ensuite en 1874, création de **Boris Godounov de Moussorgski**, depuis le New National Theatre Tokyo (nouvelle production dirigée par Kazushi Ono et mise en scène par Mariusz Treliński, direct le 24 mars 2023). Enfin, en 1904, était créé **Cendrillon que Pauline Viardot** compose (partition et livret) pour elle-même diva française charismatique, pour une opérette féerique au Palau de les Arts (le 31 mars 2023).

Programme OperaVision de mars 2023

Parma, Ferrara, Tokyo, Barcelone… 4 productions lyriques à visionner

TEATRO REGIO DI PARMA
CIMAROSA : Il matrimonio segreto
10 mars 2023 19h CET

TEATRO COMUNALE DI FERRARA
VIVALDI : Catone in Utica
17 mars 2023 20h – DIRECT / Live streaming

NEW NATIONAL THEATRE TOKYO
MOUSSORGSKI : Boris Godounov
24 mars 2023 19h CET

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
VIARDOT : Cendrillon
31 mars 2023 19h00 CET

Approfondir
Présentation du prochain streaming opera : Il Matrimonio Segreto (1792). Les personnages et le drame… Carolina et Paolino qui se sont mariés en secret, parviendront-ils à obtenir le consentement du père de la marié, Geronimo, lequel entend bien faire épouser ses filles à de bons partis… or Paolino n'est que le comptable de la boutique familiale.
https://operavision.eu/fr/performance/il-matrimonio-segreto

TEATRO REGIO DI PARMA

Il matrimonio segreto

CIMAROSA

10 mars 2023 19h00 CET

DÉCOUVRIR +

TEATRO COMUNALE DI FERRARA

Catone in Utica

VIVALDI

17 mars 2023 20h00 CET **EN DIRECT**

DÉCOUVRIR +

NEW NATIONAL THEATRE TOKYO

Boris Godounov

MOUSSORGSKI

24 mars 2023 19h00 CET

DÉCOUVRIR +

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

Cendrillon

VIARDOT

31 mars 2023 19h00 CET

DÉCOUVRIR +

ENTRETIEN avec le Quatuor LONTANO (Musicales d’Assy, CD La Montagne Magique…)

ENTRETIEN avec le quatuor LONTANO… 4 instrumentistes réinventent la pratique chambriste et font du quatuor un formidable terrain d’expérimentation et de rencontres croisées. **Pauline Klaus** (violon I) évoque plusieurs volets artistiques du Quatuor LONTANO : création et fonctionnement du **Festival Les Musicales d’Assy** (face au Mont Blanc) chaque été ; engagement pour l’écriture contemporaine et la création de nouvelles partitions ; rencontre et travail avec les compositeurs d’aujourd’hui ; regards sur le répertoire classique et explorations de nouvelles formes, en lien étroit avec le public… Leur récent **cd intitulé « La Montagne magique » (1 cd Cascavelle)**, claire référence au roman de Thomas Mann, offre en miroir un aperçu impressionnant des champs investis … intégrale des œuvres pour cordes de Stravinsky, travail avec le compositeur Paul Novak et création de son Quatuor à cordes (« *A string quartet is like a flock of birds «)*… autant de jalons d’un cheminement en cours, qui témoigne en réalité de 7 années de défrichement musical et de collaborations diverses au sein du **Festival Les Musicales d’Assy**. La Montagne se gravit pas à pas et les Lontano plus inspirés que jamais, en

découvreurs surprenants, en explorent les itinéraires magiciens… Entretien pour classiquenews.com

_____

CLASSIQUENEWS : Comment avez- vous construit ce programme à la fois généreux et très cohérent ? Quel est son lien avec le Festival Musicales d'Assy que vous avez créé ?

QUATUOR LONTANO : Pour ce deuxième album, nous avons souhaité réaliser un disque qui raconte une histoire : emmener l'auditeur avec nous en immersion « complète », et faire que l'on y entre comme dans un roman ou dans un conte…. En réalité il y a beaucoup d'histoires imbriquées les unes dans les autres, dans cette « Montagne magique ».

Avant tout, c'est l'évocation d'un lieu : cette montagne qui est un peu le « berceau » du Quatuor Lontano, puisque qu'elle nous accueille depuis nos débuts (au Plateau d'Assy, en Haute-Savoie). Le lieu, grandiose, est imprégné d'une histoire, presque d'une légende, très forte, qui fait irrésistiblement penser au grand roman de Thomas Mann, auquel nous avons emprunté le titre de l'album. Il se trouve qu'il a également accueilli Igor Stravinsky, dans un moment décisif de sa vie (au tournant de la fin des années 30, juste avant son départ de l'Europe pour les Etats-Unis).

Le quatuor a donc « grandi » dans ce lieu fortement imprégné de sa présence : il était naturel de centrer cet album sur l'intégrale de son œuvre pour quatuor, et qu'elle soit la première pierre d'une sorte de « rétrospective » de l'aventure musicale que nous y menons depuis la naissance du quatuor, sept années faites de rencontres, de découvertes extrêmement riches… Deux pièces pour violon et piano viennent compléter cet hommage à Stravinsky, en rappelant la splendeur des grands ballets de l' « *Oiseau de Feu* » et « *Petrouchka* ».

Chaque pièce a ensuite pris sa place dans l'album :

Nous avons complété le programme de quatuor avec deux pièces que nous avons souhaité mettre en avant : « *A string quartet is like a flock of birds* » du jeune Paul Novak (24 ans)

découvert lors de notre Appel à compositions 2022 ; et les « *Deux pièces pour Quatuor* » d'Aaron Copland, répertoire méconnu, et encore peu présent au disque.

Nous tenions également à partager cet album avec nos partenaires et amis, à nos côtés depuis les débuts, avec deux chefs-d'œuvre emblématiques du XXème siècle en effectif d'ensemble de chambre. Nous avons ainsi fait la demande au compositeur Antonin Rey de cet arrangement « sur mesure » du « *Tombeau de Couperin* » de Ravel pour huit musiciens ; en plaçant en regard les cosmopolites « *Folk songs* » de Berio, œuvre sublime qui explore un formidable patrimoine populaire, artistique et humain, et où s'exprime tout le talent de la mezzo-soprano **Amaya Dominguez**.

CLASSIQUENEWS : Qu’est-ce que les œuvres de la (courte) intégrale pour cordes de Stravinksy révèlent du compositeur ? En quoi ces partitions stimulent-elles l’interprète ?

QUATUOR LONTANO : La caractéristique de ce corpus est que ce sont des miniatures, qui ont nous ont emmenés dans un travail très particulier, différent de celui de partitions d’une trentaine de minutes ; l’occasion d’un travail du détail, de la concision, de l’équilibre et des proportions : une économie de moyens qui nous a conduit dans une dimension passionnante de notre travail à quatre.

Loin d’être « pauvre », cet ensemble, dans son éclectisme, est de plus extrêmement représentatif de la richesse de la « patte » Stravinsky, à travers tous les différents styles qu’il a emprunté : dans les « *Trois pièces* » on trouve par exemple, comme esquissés en quelques traits : l’énergie détonante des jeux de rythmes, engendrant une mécanique « motorique » bien reconnaissable chez Stravinsky, de parties résolument indépendantes les unes des autres mais cependant « emboitées » : le tout créant un ensemble d’apparence statique mais dont les asymétries créent une mutation perpétuelle… avec « Excentrique », une inspiration venant de la danse, avec une musique qui devient clairement spatiale, faisant naître des gestes, des « objets » sonores aux volumes surprenants évoquant les collages cubistes. Et un dernier

volet « Cantique », où le quatuor est cette fois rapporté à sa dimension verticale et pleinement homogène du choral, plongeant dans les racines de la liturgie russe orthodoxe, et dont la simplicité et l'austérité font naître peu à peu une émotion poignante. Le « *Concertino* », en un mouvement, explore lui un cheminement plus rhapsodique, parsemé de couleurs bigarrées et tranchées avec une écriture nettement concertante pour le premier violon ; et le « *Double Canon* », une page d'écriture dodécaphonique, où là encore la complexité de l'écriture se résout dans une unité de l'ensemble qui met l'interprète au défi de rendre cette simplicité avec la justesse, la clarté requises. Rien de plus difficile pour un interprète !

CLASSIQUENEWS : Pourquoi tenez-vous à défendre les œuvres contemporaines ? Comment dialoguent-elles avec les autres écritures « classiques et romantiques » ?

QUATUOR LONTANO : Pour nous, la fréquentation d'écritures et d'inspirations nouvelles est le gage d'un renouvellement toujours possible de l'écoute, primordial, mais aussi de notre travail comme interprètes : il nous laisse la possibilité d'être surpris, voire bousculés… Il est le corollaire parfait du travail de retour régulier sur les œuvres du répertoire,

dont nos lectures évoluent avec le temps, et où des dimensions nouvelles apparaissent à chaque relecture.

C'est ce que nous souhaitons donner à entendre à notre public en proposant des programmes où se côtoient des œuvres aux langages différents : emmener l'écoute dans des domaines inconnus, pour un public qui n'en a pas toujours l'habitude, permet d'entendre différemment les œuvres mieux connues du grand répertoire, et pas seulement dans leur dimension la plus familière, mais en y apportant cette ouverture de l'oreille… et le public en redemande !

Le dialogue et l'échange avec des compositeurs d'aujourd'hui, comme nous avons pu le faire avec **Paul Novak** pour son quatuor, est bien sûr un apport inégalable, un moment précieux où le compositeur et l'interprète s'apportent mutuellement.

CLASSIQUENEWS : Qu'est-ce qui vous séduit dans l'écriture de Paul Novak ? Avez-vous d'autres projets avec lui ?

QUATUOR LONTANO : Nous avons découvert l'œuvre de Paul à l'issue d'un Appel à compositions que nous avons organisé en 2022, pour lequel nous avons reçu de très nombreuses candidatures (près de 400 œuvres venues du monde entier). Nous souhaitions compléter le programme de notre album avec une œuvre récente, qui devait être relativement courte ; nous avons finalement choisi de lancer cet appel, ouvert, pour donner cette chance à un compositeur d'être enregistré et diffusé. Là encore, nous voulions nous-mêmes nous laisser la chance d'être surpris, et avons lancé l'appel sans idée pré-conçue : l'œuvre de Paul s'est immédiatement imposée, par la poésie de son propos (« *A String quartet is like a flock of birds* », « un *quatuor à cordes est comme un vol d'oiseaux* »), et le raffinement de son écriture.

Virtuose pour le quatuor, cette pièce est également d'une grande lisibilité, avec sa structure en variations contrastées, ses timbres miroitants qui déclinent une vaste palette de couleurs du quatuor… Cette œuvre démontre une maîtrise et une maturité remarquables pour un compositeur aussi jeune. Nous avons en effet en projet de poursuivre notre collaboration avec une commande, sans pouvoir en dire plus pour l'instant !

CLASSIQUENEWS : Quel est le répertoire habituel du Quatuor Lontano ?

QUATUOR LONTANO : Tout le répertoire du quatuor à cordes ! Il est bien sûr impossible d'en faire le tour… A l'origine, notre quatuor est né (de la rencontre des deux violonistes) d'un attrait commun pour le répertoire du XXème, et particulièrement du véritable choc esthétique éprouvé à l'écoute du premier Quatuor de Janacek (« La Sonate à Kreutzer »), autour duquel nous avons construit notre premier disque.

Depuis, nous explorons autant les classiques, fondateurs du quatuor, Haydn, Mozart et Beethoven… que le répertoire moderne et les contemporains.

Nous goûtons particulièrement la liberté de choisir et de construire nous-mêmes nos propres programmes, en ayant la latitude de nous lancer sur les territoires de notre choix : ce sont ces possibilités quasi infinies du quatuor à cordes qui nous nourrissent, qui font que l'activité que nous menons avec cet ensemble est si centrale et précieuse pour chacun de nous quatre.

Nous avons également un grand bonheur à partager des programmes avec d'autres artistes: par exemple le saxophoniste

de jazz Vincent Lê-Quang, la percussionniste Vassilena Serafimova, la chanteuse Amaya Dominguez, l'artiste visuel Yukao Nagemi… Aventures collectives qui apportent toujours beaucoup au groupe.

CLASSIQUENEWS : De quelle façon le déroulement du Festival Les Musicales d'Assy enrichit-il votre activité comme Quatuor ?

Ce festival, créé et dirigé par la violoniste **Pauline Klaus**, incarne justement bien cet espace de liberté et de créativité qui forme l'« ancrage » du quatuor. Il nous offre par exemple la possibilité de faire des commandes à des compositeurs, ou d'initier des collaborations qui peuvent se poursuivre sur plusieurs années, nous donnant ainsi un « temps long » qui

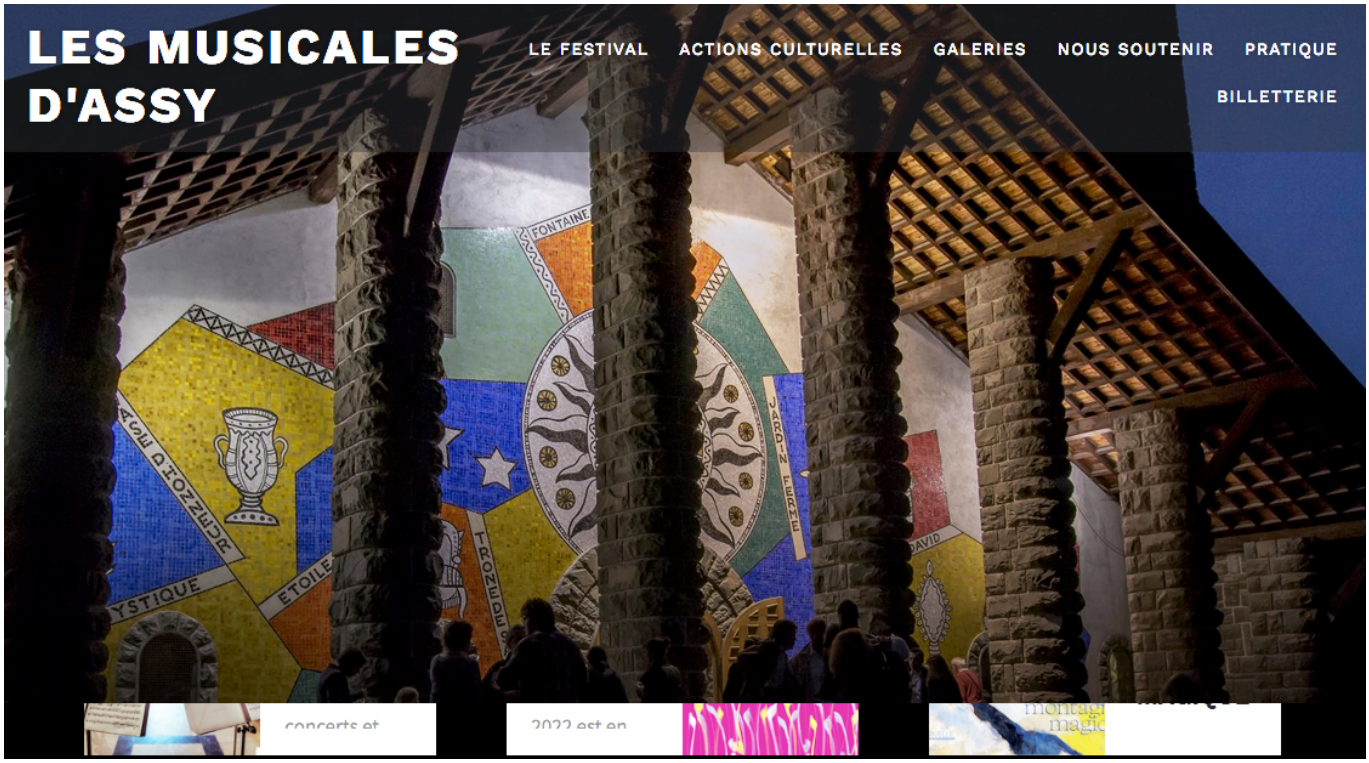
s’avère précieux : avec les artistes invités, mais aussi avec les partenaires culturels qui accompagnent depuis sept ans (artistes, lieux de concerts comme la scène sublime du « Jardin des Cimes » ou la Galerie d’art contemporain « Crémerie »…), sans oublier les bénévoles sans qui le festival n’existerait pas !

Dans sa direction artistique, Pauline Klaus s’attache ainsi autant que possible à partir des propositions des musiciens pour bâtir chaque programmation en fonction des projets et des propositions des artistes invités, et au gré aussi des rencontres et des découvertes faites dans l’année : les éditions ne se ressemblent pas ! Cette liberté laissée aux musiciens fait naître de nombreuses possibilités au gré de ce que chacun apporte, permettant d’y proposer des coups de cœur, des coups d’essai… Pour tenter d’y inventer ensemble une sorte de « concert idéal ».

Le lien tissé avec un public de festivaliers qui nous suit maintenant avec fidélité est également très fort : d’abord, pour le partage et les échanges qui ont lieu tout au long du festival, qui rendent ces concerts particulièrement vivants. Mais aussi parce qu’il nous nourrit en tant qu’artistes et donne un sens unique à notre activité : l’attente qui entoure chaque édition, les moments d’émotion, les débats passionnés qui naissent parfois autour d’une œuvre ou à la suite d’une conférence, mais aussi la venue d’un jeune public aux Master class, ou à nos côtés en soutien comme bénévoles, nous montrent que nous avons bien aujourd’hui un rôle à jouer.

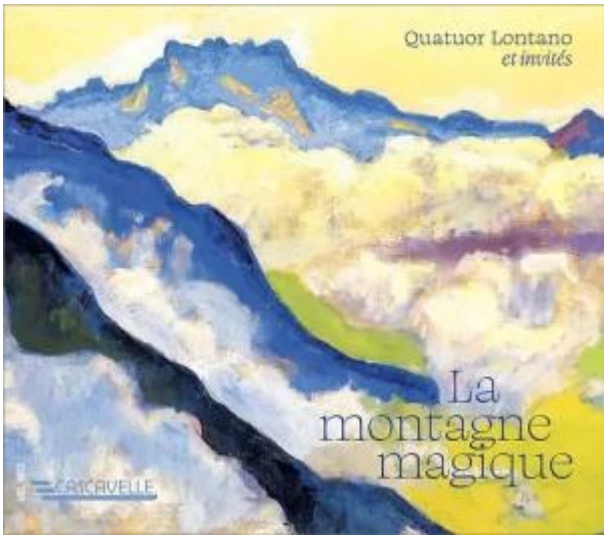
Propos recueillis en février 2023

FESTIVAL [Les Musicales d’ASSY](), du 22 juillet au 2 août 2023 (Plateau d’Assy)



CD – La Montagne magique – Quatuor Lontano (1 cd Cascavelle)

LIRE notre annonce présentation du cd **La Montagne Magique par le Quatuor LONTANO :**

[https://www.classiquenews.com/cd-evenement-annonce-la-montagne-magique-quatuor-lontano-et-invites-stravinsky-copland-novak-ravel-berio-1-cd-cascavelle/]()

CDévénement,annonce.LAMONTAGNEMAGIQUE/Quatuor LONTANO (1 cd CASCAVELLE) – le titre de l'album du **Quatuor LONTANO** fait inévitablement penser au roman saisissant de Thomas Mann (et son héros Hans Castorp, hypnotisé par la beauté envoûtante de la nature environnant le sanatorium de Berghof). Le programme qui réalise rien de moins qu'une intégrale des oeuvres pour Quatuor de Stravinsky évoque une autre montagne, celle-ci bien française, soit le Mont-Blanc et à ses pieds le fameux plateau d'Assy dont le festival Les Musicales d'Assy sont par la-même comme » récapitulées » : le cycle du nouveau cd du Quatuor Lontano regroupe pas moins de 7 années de programmation du Festival….