

QUATUOR
DIOTIMA

9 JUILLET 2025
21H30

VILLA
LILY PASTRÉ

QUATUOR DIOTIMA

Violons

Yun-Peng Zhao

Léo Marillier

Alto

Franck Chevalier

Violoncelle

Alexis Descharmes

PIERRE BOULEZ (1925–2016)

Livre pour quatuor (1955) en six feuillets

la. Vivo

lb. Moderato

KAIJA SAARIAHO (1952–2023)

Terra Memoria (2007), pour quatuor à cordes

PIERRE BOULEZ

Livre pour quatuor (1961) en six feuillets

V. Lent, mais mobile

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

Quatuor à cordes en sol mineur (1893), op. 10

I. Animé et très décidé

II. Assez vif et bien rythmé

III. Andantino, doucement expressif

IV. Très modéré

avec le soutien de **ART FOUNDATION**
MENTOR LUCERNE

— Formation à l'honneur cette année, mentor de la Résidence Instruments, le Quatuor Diotima propose pour cette soirée un programme consacré à plusieurs œuvres centrales du XXe siècle qui interrogent, chacune à sa manière, l'héritage du quatuor à cordes. À l'idée de transmission esthétique s'ajoute l'hommage à deux figures particulièrement chères au Festival d'Aix : celui, bien sûr, du centenaire Pierre Boulez, et celui au cœur de l'œuvre de Kaija Saariaho, qui fait de la mémoire le sujet même de son deuxième quatuor à cordes.

Nous sommes en 1947 : Boulez désire, après la *Deuxième Sonate* qu'il vient d'achever, ne plus « écri[re] en référence à une forme passée ». Les mois qui suivent nuancent néanmoins cette affirmation, puisque le compositeur âgé de 23 ans met sur le métier ce qu'il qualifie plusieurs fois de quatuor, notamment auprès de Stockhausen ou de Cage : le *Livre pour quatuor* est achevé dans une première version, avec les feuillets – terme qu'il préfère à celui de mouvement – I, II, III et V en 1949. L'écriture du *Livre* est laborieuse, le jeune homme exprimant notamment à René Char son souhait, en septembre de la même année, de se changer les idées de son quatuor, qui constitue alors « une véritable prison dont [il] n'arrive pas à sortir ». L'œuvre voit le jour sous les doigts du Quatuor Marschner en 1955 à Donaueschingen dans cette première version, avant d'être complétée en 1959 par un sixième feuillet. La création du *Livre* se fait ainsi partiellement et progressivement : celle des différentes parties (à l'exception du quatrième feuillet, qui verra ultérieurement le jour dans une reconstruction proposée par Jean-Louis Leleu et Philippe Manoury en 2017) est ainsi jalonnée entre 1955 et 1985. C'est ce qui explique que l'on ait pu parler « d'œuvre évolutive » au sujet de ces feuillets singuliers que l'on a parfois rapprochés du concept d'œuvre ouverte, particulièrement prégnant dans les années 1950, et entrant également en résonance avec le « Livre » mallarméen. Dans le *Livre pour quatuor*, Boulez s'inscrit dans l'héritage polyphonique sériel de Webern et croise cette réorganisation des 12 demi-tons (traditionnellement organisés en gammes ou en modes, dans la musique non-sérielle occidentale) avec sa lecture des recherches menées par Messiaen sur le rythme. À partir des différentes cellules qui constituent le matériau musical, il organise ces différents feuillets par deux : les deux premiers se répondent, de même que le troisième et le cinquième, quand le sixième feuillet nous

donne de précieux renseignements sur le quatrième, inachevé, enregistré et créé en 2017 par le Quatuor Diotima dans une interprétation notamment informée par un travail avec Boulez, alors à la fin de sa vie.

« À ceux qui sont partis » : c'est sous ce sceau que Kaija Saariaho, compositrice finlandaise chère au Festival, place son deuxième quatuor. Intitulé *Terra Memoria*, il naît près de vingt ans après *Nymphaea*, sa première incursion dans le genre roi de la musique de chambre, sur laquelle la compositrice revient en 2007 : « Vingt ans se sont écoulés depuis *Nymphaea*, et ma pensée musicale a beaucoup évolué ; mais mon intérêt initial pour les instruments à cordes est resté plus vif que jamais [...]. J'ai l'impression, lorsque j'écris pour un quatuor à cordes, d'entrer dans le noyau intime de la communication musicale. » Le titre, *Terra Memoria*, trouve son sens dans le traitement du matériau musical lui-même : si certaines cellules connaissent de fortes transformations au cours de l'œuvre, d'autres demeurent inchangées, clairement reconnaissables : c'est ainsi la mémoire qui permet de voir différemment la terre constituant l'ensemble de ce matériau. La dédicace prolonge la résonance de ce programme poétique et musical, en interrogeant la persistance des souvenirs partagés avec ceux qui ne sont plus – qu'ils demeurent figés, nous hantent, ou se transforment involontairement.

Claude Debussy ne s'est pour sa part aventuré qu'une seule fois sur le terrain du quatuor à cordes : âgé d'une trentaine d'années, inspiré par le succès des quatuors de César Franck (1890) et de Vincent d'Indy (1891), il imagine une œuvre chatoyante, nourrie par des influences particulièrement diverses. L'œuvre, qui voit son succès assuré au début du XXe siècle, incarne rapidement une certaine réponse française à l'hégémonie germanique qui plana longtemps sur ce genre. Le critique musical Raymond Bouyer célèbre ainsi l'impressionnisme de ce quatuor et dresse un vibrant plaidoyer dans un numéro de *La Revue musicale* publié en 1906 : « L'impressionnisme musical ne libère pas seulement les développements : il les supprime ; il pousse l'indépendance des parties jusqu'au coloris le plus immatériel ; il ne décrit jamais : il suggère. Mais il demeure très construit sous ses fluides apparences, où clapotent les *pizzicati* de la pluie, où s'enroulent des nuées échevelées, écharpes de ténèbres

lunaires et de pensées lunatiques... il y pleut de l'ombre et des étoiles (cf. l'andantino debussyste) [...]. Des bouffées de musique russe, archaïque, grégorienne, extrême-orientale, singularisent cette âme moderne, violente ou pâmée, son *melos* fugitif, plein d'humour et de poésie...Non, l'Allemagne d'aujourd'hui n'a rien de tel à nous offrir ! » Chacun des mouvements de l'œuvre investit ainsi un univers singulier : extrêmement décidé, construit à partir d'une forme sonate exploitant deux thèmes contrastés, le premier mouvement explore une palette de textures impressionnante, ne reléguant aucun des instruments à une position subalterne, mais imaginant au contraire des combinaisons particulièrement modernes : ainsi en est-il de la dernière apparition du deuxième thème qui, éperdu de tendresse, chanté dans le médium de l'alto et du violon II, précède une coda très animée. Un motif énigmatique et chromatique énoncé par l'alto, dans son registre grave, caractérise quant à lui le scherzo qui suit : son caractère énigmatique et grinçant aux allures de *perpetuum mobile* est renforcé par l'accompagnement très théâtral qui le soutient (le reste du quatuor, en pizzicato) et rend son identification presque impossible... Il s'agit pourtant bien d'une réécriture du thème qui ouvre le mouvement initial ! Virtuose, ce deuxième mouvement témoigne là aussi d'une certaine tradition, en reprenant la forme scherzo-trio-scherzo. Délicat et mystérieux, le troisième mouvement s'inscrit dans la veine du nocturne : baigné d'une douce quiétude, il semble un instant abolir le temps. Enfin, le dernier mouvement énonce à nouveau sous une forme détournée le thème cyclique du quatuor : à l'atmosphère lente et recueillie des premières mesures succèdent rapidement des contrastes dynamiques qui renouent avec le premier mouvement.

Aurore Flamion

Professeure de culture musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, agrégée et ancienne élève de l'ÉNS de Lyon, Aurore Flamion prépare à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et à l'Université libre de Bruxelles une thèse consacrée à la réception de la musique allemande en France dans l'entre-deux-guerres.

QUATUOR DIOTIMA

Le Quatuor Diotima naît en 1996 sous l'impulsion de lauréats du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Premier quatuor en résidence à Radio France de 2019 à 2021, il trouve aujourd'hui un nouvel ancrage en Région Grand Est. Il y développe son académie en partenariat avec la Cité Musicale-Metz, une saison de musique de chambre à Strasbourg et une résidence pédagogique au sein de l'École nationale de lutherie à Mirecourt. Très actif dans la pédagogie et la formation de jeunes artistes, le Quatuor Diotima est artiste associé à l'Académie du Festival d'Aix, artiste en résidence de l'Université de Chicago, et donne des master classes à l'Université de Californie à Los Angeles, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou encore à l'Université de York. Il commande ou suscite les œuvres des compositeurs de notre temps tels Toshio Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders, Misato Mochizuki ou encore Tristan Murail. Sa discographie, où se distinguent notamment ses interprétations de l'École de Vienne et l'intégrale des quatuors de Béla Bartók, se voit récemment augmentée d'un album consacré à György Ligeti, chez le label Pentatone. Sa saison actuelle commence par un concert à Zurich pour le 50e anniversaire de la Fondation Ernst von Siemens et par une tournée dans le Caucase. Il se produit également à la Salle Pierre Boulez de Berlin, au Kings Place de Londres, au Bozar de Bruxelles, au Liederhalle de Stuttgart, au Círculo de Bellas Artes de Madrid, à la Philharmonie du Luxembourg, à la Amici della Musica de Florence et à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg. Il crée à la Philharmonie de Paris un quatuor de la compositrice américaine Augusta Read-Thomas et part en tournée en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Au Festival d'Aix, le Quatuor Diotima s'est produit en concert en 2008 et en 2022, créant notamment des œuvres de Pascal Dusapin ou Thomas Adès ; il a encadré la Résidence de Musique de chambre de l'Académie 2022 et encadre la Résidence Instruments en 2025.

**EYM TRIO — VARIJASHREE VENUGOPAL —
B. C. MANJUNATH**

— Samedi 5 juillet, 21h

CONCERT FINAL RÉSIDENCE INSTRUMENTS

— Lundi 7 juillet, 19h

**CONCERT FINAL RÉSIDENCE VOIX —
ENSEMBLE CORRESPONDANCES**

— Mardi 8 juillet, 21h

QUATUOR DIOTIMA

— Mercredi 9 juillet, 21h30

STÉPHANE DEGOUT — QUATUOR DIOTIMA

— Jeudi 10 juillet, 19h

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI — MICHAŁ BIEL

— Vendredi 11 juillet, 20h

ERMONELA JAHO — PANTESILENA JAHO

— Samedi 12 juillet, 19h

WAED BOUHASSOUN QUINTET

— Dimanche 13 juillet, 21h

**SIR SIMON RATTLE — SYMPHONIEORCHESTER DES
BAYERISCHEN RUNDFUNKS**

— Mercredi 16 juillet, 20h

**JONAS KAUFMANN — DIANA DAMRAU —
HELMUT DEUTSCH**

— Jeudi 17 juillet, 20h

**LES PÊCHEURS DE PERLES — BIZET
LES MUSICIENS DU LOUVRE — MARC MINKOWSKI**

— Samedi 19 juillet, 20h

**LA FORZA DEL DESTINO — VERDI
CHŒUR ET ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE LYON —
DANIELE RUSTIONI**

— Dimanche 20 juillet, 21h30 – Les Chorégies d'Orange

**EVAN ROGISTER — ORCHESTRE DES JEUNES
DE LA MÉDITERRANÉE**

— Jeudi 17 juillet, 21h30 – Les Chorégies d'Orange

— Lundi 21 juillet, 20h

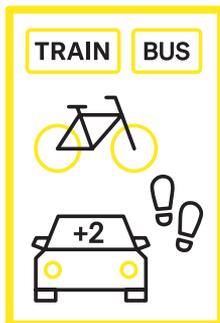
FESTIVAL-AIX.COM

 @Festival d'Aix-en-Provence

 @festivalaix

CHARTRE DE L'ÉCO-FESTIVALIER

Mobilisé depuis plus de dix ans, notamment par le prisme de l'écoconception des décors, le Festival d'Aix-en-Provence est engagé dans **une stratégie ambitieuse de réduction de son empreinte environnementale**. Une sensibilisation des équipes, un audit énergétique, un calcul de l'impact carbone, des formations et groupes de travail dédiés permettent au Festival de se doter d'un plan d'action complet à déployer sur les prochaines années. **Soutenez notre démarche et aidez-nous à rendre le Festival d'Aix plus écoresponsable !**

Réduisez la pollution :

- Pour vous rendre au Festival d'Aix, nous vous invitons à privilégier les transports en commun et les modes de déplacement respectueux de l'environnement.
- Lors de vos trajets en voiture, nous vous encourageons à privilégier le covoiturage. N'hésitez pas à vous inscrire et à proposer votre trajet directement sur le site du Festival (rendez-vous sur les pages des spectacles, rubrique « Venir au Festival »).
- Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact carbone de votre déplacement, vous pouvez consulter la page transport du site impactco2.fr/outils.

Limitez les déchets :

- Les gourdes sont autorisées dans tous les lieux et sur toutes les représentations du Festival d'Aix. Des points d'eau sont à votre disposition. Demandez à nos équipes d'accueil !
- Prendre un seul programme de salle imprimé lors de votre venue en couple ou en famille, et le déposer dans les bacs de recyclage prévus à cet effet à l'issue du spectacle, c'est aussi nous aider à réduire l'impact de nos impressions.

Préservez les lieux :

- Des poubelles et des cendriers sont à votre disposition dans tous les lieux du Festival.

EN SAVOIR PLUS
SUR LA DÉMARCHÉ
ENVIRONNEMENTALE
DU FESTIVAL :
festival-aix.com

LES ÉQUIPES DU FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE 2025

Directeur général

† **Pierre Audi**

Conseiller pour l'édition 2025

Bernard Focroulle

Directeur général adjoint

Olivier Leymarie

Administratrice déléguée

Stéphanie Deporcq

Directeur technique et de production

Josep Maria Folch

Directeur de l'administration artistique

Julien Benhamou

Directeur technique

Philippe Delcroix

Secrétaire générale

Sophie Ragot

Directeur du mécénat et développement

Aymeric Lavin

Dramaturge et conseiller artistique

Timothée Picard

Responsable de la coordination artistique

Béatrice de Laage

Directrice de la communication et du marketing

Catherine Roques

Administrateur artistique délégué, directeur adjoint de

l'Académie et de la programmation de concerts

Cameron Arens

Académie et programmation de concerts

Chargées de production

Ezgi Naz Muti

Maude Pittilloni-Maestracci

Assistante de production

Ingrid Kramer

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

et programmation Méditerranée

Directrice adjointe

Pauline Chaigne

Chargées de production

Léa Denecker

Léopoldine Leblanc

Ryme Zahidi

Assistante de production

Delphine Brebis--Mathias

Direction de la production

Adjointe au directeur de production

Julie Fréville

Administratrice de production

Manon Bohn

Chargée de production

Guillemette Bagneris

Attachée de production

Roxane Salles

Assistante de production

Margaux Warnet

Les équipes de la direction technique et l'ensemble des équipes du Festival, permanentes, saisonnières et intermittentes, qui ont œuvré pour rendre la présentation de ce concert possible.

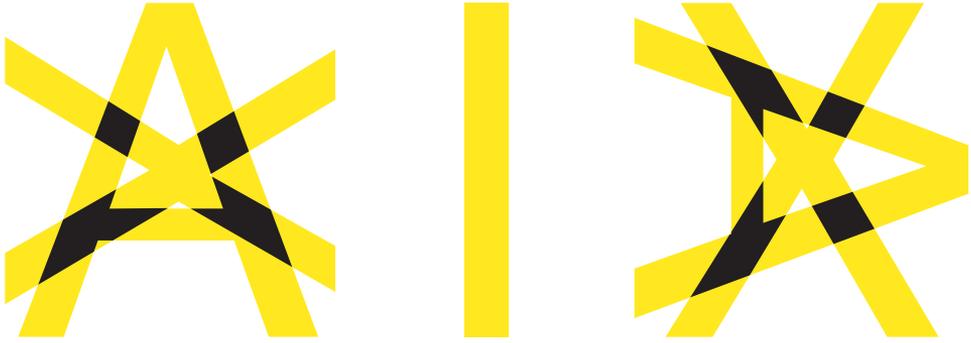
Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires privés et tous les philanthropes et mécènes individuels qui nous accompagnent et œuvrent au rayonnement du Festival.

CORUM GRAND
L'EPARGNE PARTENAIRE

Soutenu par

FESTIVAL D'AIX—EN—PROVENCE

4—21 JUILLET 2025

