MOZART & SCHUBERT

01.04.2023

SYMPHONIES EN MIROIR
20H | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE

PROGRAMME DE SALLE

Hes·so GENÈVE
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

hem
Haute école de musique
Genève - Neuchâtel

MOZART & SCHUBERT
SYMPHONIES EN MIROIR

SAMEDI 1 AVRIL 2023 À 20H
SALLE FRANZ LISZT, CMG GENÈVE

Ce concert met en miroir la *Cinquième Symphonie* de Franz Schubert, composée en 1816, avec la *Symphonie no. 40* de Wolfgang Amadeus Mozart, datant de 1788. Le style classique de la *Grande Symphonie en sol mineur* de Mozart, en équilibre entre atmosphère sombre et grâce mélancolique, fut un modèle pour le jeune Schubert qui, à 19 ans seulement, s'en inspira pour sa *cinquième*, la dernière des symphonies de son adolescence, au point d'y employer le même effectif. Schubert obtient ainsi une atmosphère intime, se rapprochant de la musique de chambre, où le goût pour la mélodie typique de ses compositions se trouve au premier plan.

S'inscrivant dans le cadre du projet de recherche *Le Vibrato* comme dans celui de l'interprétation historiquement informée de la musique classique et romantique, ce programme présente deux chefs-d'oeuvre du répertoire symphonique encore très appréciés de nos jours.

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie No.40, K.550 en sol mineur

I. Molto allegro
II. Andante
III. Menuetto allegretto
IV. Allegro assai

Franz Schubert
Symphonie No.5, D.485 en si bémol majeur

I. Allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto
IV. Allegro vivace

Direction, **Guido Balestracci**
Étudiant-e-s du département de musique ancienne et des instruments de l'orchestre de la HEM

GUIDO BALESTRACCI – DIRECTION

Guido Balestracci est né à Turin en 1971. Il découvre la viole de gambe à l'âge de cinq ans, dans le cadre familial. Dès la fin de ses études à la Schola Cantorum de Bâle, il entame une fidèle collaboration avec des personnalités musicales telles que Paolo Pandolfo, Jordi Savall… se produisant à leurs côtés, et collaborant à de nombreux enregistrements.

En 1997, il fonde l'ensemble l'Amoroso afin d'explorer de façon plus personnelle le répertoire pour viole de gambe et de mettre en valeur les différents instruments de cette famille. Les programmes d'enregistrement « Consonanze Stravaganti », suivies de « Seconde Stravaganze » et la transcription de l'Opus V de Corelli pour viole de gambe, sont considérées comme des œuvres de pionnier dans la restitution du répertoire italien pour violes et se voient primées par la critique internationale (Diapason d'or, 10 de Répertoire, Prix Goldberg, Premio Vivaldi della Fondazione Cini, Eccezionale de Scherzo, Choc du Monde de la Musique…).

Passionné par la recherche, Guido Balestracci s'intéresse aux instruments rares, tels que le baryton, ce dont témoigne un CD consacré aux Divertimenti en trio de Haydn, paru en 2011.

C'est dans ce domaine que s'inscrit son intérêt pour la période Classique et Romantique et plus particulièrement pour l'arpeggione, dont il est l'un des rares interprètes actuels. Il se produit alors en concert, dans un programme consacré à la transcription du répertoire romantique autour de la sonate « Arpeggione » de Schubert, qu'il enregistre en 2019.

Guido Balestracci est, depuis la fin de l'année 2021, également responsable du projet de recherche Le Vibrato entre 1770 et 1820 : un agrément à redécouvrir, qu'il mène au sein de la HEM de Genève, en collaboration avec Elizabeth Dobbin et Paolo Corsi et en partenariat avec le CRR de Paris.

Il occupe le poste de professeur de viole de gambe et ornementation du XVIIIe siècle à la HEM de Genève, au CRR de Paris avec le PSPBB et Sorbonne Université.

PROJET DE RECHERCHE *LE VIBRATO ENTRE 1770 ET 1820*

Responsable | Guido Balestracci
Partenaires | Jean-Christophe Revel, CRR Paris

La musique des périodes classique et romantique a été depuis quelques décennies l'objet d'une attention spécifique dans le milieu des chercheurs et des musiciens s'intéressant à l'interprétation musicale selon des critères historiquement informés. Le vibrato, moyen d'expression privilégié et complexe, relevant de la liberté de l'interprète et, par ailleurs, soumis à un ensemble de critères limitant son utilisation, a fait l'objet d'une attention particulière. L'analyse systématique de son emploi, considéré comme ornemental jusqu'à la fin du XIXe siècle, contribuera de manière essentielle à une compréhension plus fine des éléments structurels du geste musical (phrasé, production du son, articulation, ornementation).

Le point de départ du projet sera l'étude et l'analyse d'une sélection de documents historiques : sources d'époque bien sûr mais aussi enregistrements des années 1910-1960 témoignant de la persistance des usages anciens du vibrato ainsi qu'une discographie plus récente permettant de définir la conception actuelle de cette pratique. Les réalisations de vibrato qui seront réalisés pendant les ateliers seront enregistrées puis transcrites afin de permettre des analyses comparatives associant traités, enregistrements anciens et modernes. Les expériences du projet impliqueront une trentaine d'étudiant.e.s dans le cadre de diverses activités de la HEM (de la musique chambre jusqu'à la pratique d'orchestre).

hem Haute école de musique Genève - Neuchâtel
Hes·so GENÈVE Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
IRMAS Institut de recherche en musique et arts de la scène

SYMPHONIE NO.40 EN SOL MINEUR, KV 550
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Molto allegro – Andante – Menuetto:allegretto – Allegro assai

Depuis son installation à Vienne en 1781, Mozart n'avait composé que trois symphonies dont aucune n'était destinée au public viennois. Entre juin et août 1788, il écrit d'un coup trois nouvelles symphonies - les trente-neuvième, quarantième et quarante-et-unième - qui vont marquer l'histoire de la musique par leurs idées novatrices. Les raisons de leur composition restent inconnues. Elles ne semblent pas être le fruit d'une commande, et on suppose que Mozart les a écrites pour un concert qu'il prévoyait de donner à Vienne.

La lecture du manuscrit de la Symphonie n° 40 en sol mineur nous apprend que l'auteur y a ajouté des clarinettes non prévues au départ : peut-être y a-t-il eu répétition de l'œuvre dès 1788, suivie de modifications. C'est la version sans clarinettes que nous entendons ce soir.

L'œuvre, tout au long de ses quatre mouvements, frappe par son caractère pathétique, présent d'emblée dans le fiévreux et si célèbre premier thème du *Molto allegro* initial. Si l'*Andante* amène une certaine sérénité, le *Menuetto* et l'*Allegro* assai évoluent dans un climat de tension, voire de violence, qui semble anticiper sur l'esprit du romantisme. A ce titre l'ouvrage a suscité l'admiration de maints compositeurs, tels Robert Schumann (pour qui elle représentait « une œuvre dont chaque note est de l'or pur, chaque partie un trésor ») Johannes Brahms ou encore Arnold Schönberg.

Si l'on a longtemps pensé que Mozart n'avait jamais entendu sa 40ème Symphonie, des recherches musicologiques récentes indiquent que l'œuvre fut probablement exécutée de son vivant, une hypothèse étant qu'elle ait été créée à Dresde en avril 1789.

SYMPHONIE NO.5 EN SI BÉMOL MAJEUR, D. 485
FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Allegro – Andante con moto – Menuetto – Allegro vivace

Écrite en 1816, cette cinquième symphonie est l'incontestable chef-d'œuvre symphonique de la période juvénile de Schubert. Celui-ci revient à un effectif orchestral modeste en même temps qu'à ses premières amours. L'esprit des trois premières y est porté à sa perfection. Son incursion prématurée dans le domaine beethovénien, il ne l'a pas faite en vain. Elle lui permet de s'exprimer avec plus de perfection aisée dans le langage de Haydn et de Mozart. Il sait maintenant ce qu'il est capable de composer dans un genre qu'il a l'intention de dépasser, qu'il dépasse déjà. Dans sa cinquième symphonie, il dit adieu aux maîtres de sa jeunesse. On a déclaré, à propos de cette œuvre qui fait charnière, qu'elle était la symphonie Haffner de Schubert : elle parachève un genre, elle en annonce un autre.

Mozart est bien présent en effet dans cette œuvre qui est un sujet permanent d'émerveillement, que ce soit par la fraîcheur et la vivacité de l'invention mélodique, par la simplicité et la rigueur de la forme ou encore par une retenue toute classique dans l'expression. Ses deux mouvements centraux (andante et menuet) renvoient d'ailleurs très clairement à la symphonie en sol mineur K 550 du génial Wolfgang. L'apparentement est même tel que, selon Brigitte Massin, certains musicologues ont émis l'hypothèse qu'en composant cette symphonie, Schubert serait parti délibérément de ce modèle avec l'intention de lui donner une réplique optimiste et légère. Auquel cas, le résultat n'en serait que plus remarquable, car non seulement la réussite du jeune compositeur est cette fois totale, mais de plus et c'est frappant dans le vaste andante con moto, le ton et la manière peuvent rester très personnels. La finale, d'une allégresse débridée, semble même ne plus rien devoir à personne. La sûreté de main du compositeur est ici évidente ; l'équilibre du plan du mouvement, l'utilisation du matériau sonore, le choix du thème et la ressource offerte par les différents éléments qui le composent, si bien utilisés dans le développement, le bonheur général de cet allegro vivace, laissent éclater, au terme des années d'études, les dons de symphoniste du jeune compositeur.

MUSICIEN-NE-S

Du département de musique ancienne & des instruments de l'orchestre de la HEM

VIOLONS | Pablo Agudo Lopez, Ke Jiang, Miriam Kozak, Jesus Manuel, Larez Leon, Ombeline Long, Xihuitl Tonalli Mundo Lozano, Aya Nogami, Julie Pascualena, Thomas Pastor, Alexis Perraud, André Reis

ALTOS | Léo Derrey, Ana La Salete Ferreira Vaz, Onaïza Sabih, Adeline Simonnot

VIOLONCELLES | Lucie O'Connell, Karolina Plywaczewska, Matheus Silva Mello

CONTREBASSES | Emma Folcher Massat, Alexandrine Rouillé

TRAVERSOS | Geneviève Larger, Aleksandar Nikolaev

HAUTBOIS | Patrick Beaugiraud, Mattia Bornati

BASSONS | Carlos Henrique Cota Ferreira Bertão, Nicolas Mary

CORS | Laurent Cherencq, Sylvain Hollard

PIANOFORTE | Anna Bottani

SUIVEZ-NOUS SUR

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER | **WWW.HEMGE.CH**