

Palazzo Contarini Polignac

Week-end Musical
11 - 12 novembre 2017, Venise

*En hommage à Winnaretta Singer
Princesse Edmond de Polignac*

1865 - 1943

Les Amis de Winnaretta Singer

L'association « Les Amis de Winnaretta Singer » a été créée en 2015 à Paris par Henri-François de Breteuil et Daniel Popesco, avec le concours de la famille de la Princesse Edmond de Polignac.

L'association « Les Amis de Winnaretta Singer » s'inscrit dans la continuité de son héritage moral, artistique et intellectuel. L'association souhaite rappeler l'action importante de Winnaretta Singer pour la science, la littérature, les arts, la culture en général et la philanthropie. Son objet est de faire connaître et de faire vivre cet héritage par tous les moyens, spécifiquement dans les domaines suivants : musique, arts graphiques, littérature, architecture, y compris à travers des démarches d'innovations et de recherches, dans l'esprit qui est celui de Winnaretta Singer. L'association organise notamment des manifestations culturelles et musicales au palais Contarini Polignac à Venise.

Le temps fort de ces manifestations est le week-end musical annuel au palais Contarini Polignac qui a lieu en novembre.

Nous accueillerons les 11 et 12 novembre 2017 le quatuor Enesco et les pianistes Lidija et Sanija Bizjak qui se retrouveront exceptionnellement pour interpréter le célèbre Quintette de Franck et l'Amour Sorcier de Manuel de Falla.

Je signale enfin qu'après de nombreux échanges avec l'administration fiscale, notre ténacité a porté ses fruits : notre association est désormais habilitée depuis le 1er août 2017 à émettre des reçus fiscaux pour les dons et cotisations versés par les membres. Ces dons et cotisations peuvent être déduits de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% et de l'ISF à hauteur de 75%. Je tiens à remercier tous les membres de notre association ; leur soutien généreux à notre action est essentiel.

Henri-François de Breteuil

Président de l'association « Les Amis de Winnaretta Singer »

“The Only Winnie in the World..”

(Gabriel Fauré, in a letter to Winnaretta written shortly before his death.)

As we enjoy this year's splendid November program at the Palazzo Contarini Polignac, it seems appropriate to recall Winnaretta's life here in Venice, and her personal recollections of some of the composers whose work we shall hear this weekend. I felt, though, that it might be entertaining to begin with a recollection of Winnaretta herself, by her friend Sir Ronald Storrs, a British Foreign and Colonial Office official who was a regular guest here in Venice in the years preceding the First World War: “During a summer holiday I met for the first time Princess Edmond de Polignac. This lady, daughter of the Singer who I suppose has eased the life of the seamstress and the housewife more than any other public benefactor, maintained a cottage in Surrey, a house in Chelsea, a hôtel in Paris, a palace in Venice; and, using her wealth with a wise and appreciative artistry, led (and continues to lead) a life resembling in many ways that of a great Renaissance princess. She painted pictures that were later sold, without her knowledge, as undoubted Manets; she played on her studio organ the Fugues of Bach; she took one of the pianos in a double concerto with Arthur Rubinstein. You could say that musically she ‘fed on the advancing hour’, for she was the liberal and evocative patroness alike of Gabriel Fauré and Igor Stravinsky. She circled the globe in her yacht and she drove a long and straight ball at golf. If her concerts were the best in Paris you would hear no less, hard upon your welcome to her house in Venice, an admirable Schumann Trio or Quartet, in which she might well be taking a part.” Two further recollections by friends complete the feisty portrait painted by Sir Ronald. The British diplomat, Harold Nicolson, observed how formidable Winnaretta looked even when calmly seated. There was, he said, “determination in every line of her bum”.

As to her physical exertions, Winnaretta's golfing skills were matched by her expert ability at rowing the gondola. Her friend, the French author Paul Morand, tells us this was “a highly difficult skill at which I have only seen a woman, Winnaretta de P., excel, for a misdirected blade, as President De Brosses has pointed out, can cut someone's head off like ‘like a turnip’; or cleave a gondolier's in two, beneath a bridge.” It should be said that in those days it was something of a rarity to come across an expatriate who had taken the trouble to master the gondola - it is difficult to imagine, say, Henry James or Lady Layard poling their way around the canals. While Baron Corvo's skills are well documented, the only other person in Winnaretta's circle to take lessons was, of all people, Cole Porter. Furthermore, feminists could very appropriately adopt Winnaretta as a trailblazer in this area, since while it is now commonplace to see women rowing casually or competing in gondola races in the annual regatta, it was unheard of in the Belle Époque.

Turning to this weekend's composers, there are fascinating glimpses of Stravinsky here at the palace in 1925. By this time things were looking up for him, to the extent that he had bought a car, a Renault, in which he went tearing around the Riviera and northern Italy, at one point getting stranded in a thunderstorm and nearly driving off a precipice in the Alpes Maritimes. He finally arrived in Venice in September, where he was to perform his Piano Sonata at a series of concerts organised by the International Society of Contemporary Music. He was observed holding court at the Palazzo Contarini Polignac by the Venetian composer, Gian Francesco Malipiero, who describes how the assembled company, “the flower of international snobbism”, avidly drank in Stravinsky's every word. Tea was served, and when offered a second cup Stravinsky held forth: “For a Russian, tea drinking is the focus of nostalgia”. (At this, there passed before our eyes the vision

of a rapid succession of Cossacks and sleighs, followed by packs of wolves moving across an immense snow-covered plain.) 'In the West,' he continued, 'in the absence of the samovar, tea-drinking is quite a different matter. C'est un autre goût.'" The sonata was a success. The trip was congenial. There are photographs of the diminutive, bespectacled hero swanning about in a gondola and posing with Winnaretta on the loggia of the palace.

When Winnaretta first encountered Stravinsky and the Ballets Russes in Paris, the programming had been judiciously balanced between tried-and-tested favourites like Boris Godunov or Ivan le Terrible, and debut performances of new pieces by young composers of the avant-garde. The most celebrated of these, which Winnaretta attended and described, was the raucous première of *Le Sacre du Printemps* at the Théâtre des Champs Élysées: "The howls of some, the applause of others, went on for an hour - the orchestra reduced to silence. Here and there someone would rise and shout his views at the top of his voice, each party abusing and insulting the other in the most violent way. I was present each time the ballet was given, and until the end of the Season the same riotous scenes took place night after night, sometimes lasting for more than an hour [...]. Still the army of admirers grew stronger and stronger, and Stravinsky was overwhelmed with applause when the curtain finally went down." Winnaretta was very taken by the young composer: "From the first it seemed to me impossible not to recognize the importance of this new genius, and I still think he dominates all others who have appeared for more than a quarter of a century."

As to Falla, the 1932 Festival had great personal significance for Winnaretta, since she not only served as Honorary President of the Festival but also saw the performance of two major works she had commissioned. These were Falla's *El retablo de maese Pedro*, first performed at her salon in Paris in 1923, and Francis Poulenc's *Concerto for Two Pianos in D Minor*. She had commissioned the concerto from Poulenc especially for the Festival in September, and he completed it in less than three months that summer. That autumn, Falla and Poulenc were house guests, along with Jacques Février and Arthur Rubinstein. Poulenc vividly recalled their stay: "The large drawing-rooms were full of pianos. What music we made in 1932! I remember, among others, a morning when I played *The Nights in the Garden of Spain* with Arthur Rubinstein for Falla; Arthur, be it understood, taking the solo piano part and I the orchestral part." This impromptu recital must have had great resonance for Winnaretta, whose friendship with Falla had germinated in the gardens of the Alhambra, where many years previously he had introduced her, with the help of the guitarist, Andrés Segovia, to the indigenous music that had inspired *Nights*: "The garden was empty, and it was a beautiful moonlit night. Falla chose a place where we sat for hours listening to the strange old Spanish music that Segovia played on his guitar as Falla asked - and I can never forget the incomparable beauty of those gardens steeped in music and moonlight."

Winnaretta had a superb gift for capturing the mood and appearance of her friends, and given her artistic abilities it comes as no surprise that in certain passages of her memoirs she writes very much as a painter would write. On Falla: "He was well below medium height, like many Spaniards, and, with his hard, emaciated features and dark complexion, he always seemed to me like a figure carved out of walnut or a medieval saint in discoloured stone." On Debussy: "When he first frequented the St Marceaux Salon, Debussy's appearance was most striking; his short nose and deepest eyes, his fawn-like features and rather curly black hair and slight beard gave the impression of an Italian model, especially as his complexion was very dark and he sometimes wore plain gold hooped earrings." With Ravel, she reports an entertaining encounter she witnessed early in their friendship, at a concert at the Salle Pleyel, where Ravel had conducted *Pavane pour une Infante Défunte*, a work he had dedicated to her: "After the concert a few friends joined me and the Princesse Ilnsky, who, I imagine, had never

heard of him before, as she was not very interested in music. At one moment they seemed to be in very deep conversation, and when I asked, with some surprise, what could be the subject of their serious talk, Ravel turned and said 'Oh! we are talking about death' - an answer that surprised me, especially as they seemed in the highest spirits when they finished their discussion."

I must conclude with a tribute to prince Edmond de Polignac, whose death in 1901 so unjustly robbed him of the opportunity to enjoy this palace. There are few more acute descriptions of this gentle, civilised man than that by Marcel Proust, in a piece for *Le Figaro* written in 1903: "Nature, which promotes continuity of blood and does not forecast individuals, had given him the slim figure and the fine energetic countenance of a military man and a courtier. Little by little the spiritual flame that inhabited prince Edmond de Polignac sculpted his appearance to the shape of his mind. But his physiognomy had remained that of his lineage, anterior to his own individual essence. His figure and his face were like a disused keep that has been rebuilt as a library. I remember how, on that grievous day of his funeral in the church, the great black palls carried, in proud scarlet and within an enclosed coronet, a single letter P. His individuality had been effaced, he had returned to his family. He was no longer anything but a Polignac." Recalling this incisive but melancholy portrait, it is easy to forget that in the same piece Proust offers a splendid offbeat account of Edmond entertaining his friends in Paris. Let us think of Edmond in this informal spirit too, as much as we think of his exquisite compositions in the octatonic scale: the scene is an informal evening, with Edmond at the piano. He embarks on an intriguing spoken parody of events one might expect to have to endure at a somewhat pretentious musical soirée, accompanying himself with a medley of jolly Belle Époque waltzes. First, a guest with an unfortunate name is announced; then an importunate visitor tries to 'kidnap' a doctor and bully him into giving a consultation; finally, a couple is heard bickering about a broken rendezvous near the monkey house at the Jardin des Plantes. While it is sad that Edmond was never able to entertain his guests here in Venice with such a bravura performance, it is consoling to think that his spirit lives on here as insistently as Winnaretta's.

Finally, we should remember that what had originally been conceived as a mere marriage of convenience between Edmond and Winnaretta had very quickly blossomed into a Platonic love affair of the highest order, based on their musicianship and their mutual love of music, particularly that of Wagner. This concert, along with all other musical events at the palace, celebrates that musical communion and continues the tradition Winnaretta set in place here in the decades following Edmond's death: annual summer concerts, patronage of the annual civic celebrations held on the anniversary of Wagner's death, the establishment of the palace as a haven for creative spirits such as Stravinsky, Poulenc, Horowitz and many more. Opposite us, on the other side of the Grand Canal, we see the Palazzo Barbaro, where in 1900 Edmond and Winnaretta were guests of the Bostonian banker, Daniel Sargent Curtis and his wife, Ariana. Edmond, standing on the balcony, caught sight of the Palazzo Manzoni, as this palace was then known. "Ah! that is the place to live in," he exclaimed. "We must manage to get it one way or another!" Winnaretta acted briskly: "The next morning I went to see an agent, who told me that there would be no question of buying the Palazzo, which was inhabited by a rich South American who was living there very happily with a great friend. But the course of true love rarely runs smooth, and a few months later the same agent came to see me in Paris and revealed that as the result of a quarrel the South American was leaving Venice, and the sale of the Palazzo was not impossible. For more than forty years I spent several months each summer within the walls of the Palazzo Manzoni, which had become the Palazzo Polignac." It is pleasing thought that we are gathered here this weekend as a direct result of Winnaretta's decisiveness on that summer day well over a century ago.

An appreciation by Robin Saikia

A Life in Music

The magnificent room in which we find ourselves, here in the Palazzo Polignac, has a hallowed past, one that echoes through the history of twentieth-century music. For it was here that Winnaretta Singer, Princesse de Polignac, held her summer salon, and where so many of Europe's great artists performed new works by emerging composers and where violin concertos by Vivaldi hidden for more than a century in obscure libraries were heard for the first time in the twentieth century. The owner of the palazzo, Winnaretta Singer, dedicated her life to the perpetuation of music. For her it was a psychological necessity. Equally imperative was annual refuge from the hustle and bustle of Paris life, and she found it here, in the magnificent edifice, where the effervescent sounds of Bach and Stravinsky were accompanied by the gentle movement of the Canal Grande.

Much of Winnaretta Singer-Polignac's musical activity was generated with the intent of honoring the memory of her beloved husband, Prince Edmond de Polignac (1834-1901), himself a composer, for whom the palazzo was purchased as a birthday present in 1900. The couple had little opportunity to enjoy their Venice life together before illness brought the prince's life to an end in August 1901. Prince Edmond had been a creator of daring works using alternative scales, and it was his innovative and forward-thinking approach to composition that inspired Winnaretta to perpetuate new music for the rest of her life. Newness, in general, was one of the things that Winnaretta valued most. In 1904, she renovated her Paris mansion, creating a music room large enough to comfortably accommodate a chamber orchestra and 200 guests. The large living room at 43 Avenue Henri Martin was reserved for major orchestras and renowned artists, while the atelier of the rue Cortambert offered street concerts with organ accompaniment and more intimate musical evenings. Meanwhile, the salon of the Princess de Polignac reflected the thriving artistic activity of her time. A dozen times a year, artists and aristocrats would gather for a sumptuous dinner and then they went into the music room to enjoy a wonderful musical event. The princess became "Tante Winnie" and it was an honor to maintain a level of excellence that her friends were invited to share, not for their social status or wealth, but for their talents or, more importantly, their love for music.

During World War I, Winnaretta began a project of commissioning works by young composers, such as Stravinsky, Poulenc, Satie, Falla, Milhaud, and Weill, among others. She used the Singer Sewing Machine fortune to promote modern French music, building up a repertoire of nearly twenty commissioned works, most of which had their first performances in her salons, and which are still in the active repertoire today. Winnaretta spent a part of every year in Venice, where she welcomed musicians from every corner of Europe. During her stays during the summer and autumn months, she hosted musical gatherings that became as renowned as those held in her Paris salons. Pianists Clara Haskil and Renata Borgatti and violinist Olga Rudge (Ezra Pound's lover) performed there so frequently that they were practically "house musicians." Diaghilev and Cole Porter were regulars, as were members of Les Six. Arthur Rubinstein spent his honeymoon at the Palazzo Polignac. Toscanini was often in attendance at the musical gatherings; after the concerts, he would go to the kitchen to help prepare the spaghetti. Vladimir Horowitz lived there for a number of years, and he and Winnaretta became close friends.

Winnaretta was also influential in making sure that the works of French composers whom she patronized were given places in the summer festivals. She was the honorary president of the International Festival of Music of the 1932 Venice Biennale, and it was thus that Poulenc's *Two-Piano Concerto* and Falla's *El Retablo de Maese Pedro* were featured at the Festival. Stravinsky wrote Winnaretta a *Piano Sonata* as a "thank you" for her support, and that work, too, was premiered in Venice, in 1925.

Winnaretta's annual visits to the palazzo were cut short by the advent of World War II. She died in London during the Blitz, in November 1943. But her memory lives on in the palazzo's halls. Today, her family honors her by filling those halls, once again, with beautiful music.

**Dr. Sylvia Kahan, Professor of Musicology, City University of New York; author
*Music's Modern Muse: A Life of Winnaretta Singer, Princesse de Polignac***

Samedi 11 novembre

West Side Story

Version pour 2 Pianos, Leonard Bernstein

Né de la plume de quatre artistes de génie, Leonard Bernstein, Arthur Laurents, Jerome Robbins et Stephen Sondheim, ce chef-d'œuvre est devenu l'un des plus grands succès de tous les temps et a servi de référence aux comédies musicales américaines. Inspirée de la tragédie de William Shakespeare Roméo et Juliette, l'intrigue se situe dans le quartier de l'Upper West Side à Manhattan dans le milieu des années 1950. Deux bandes de jeunes des bas quartiers, les Jets et les Sharks, s'affrontent pour le monopole du territoire. Issus de la classe ouvrière blanche, nés en Amérique de parents émigrés d'Irlande, de Suède ou encore de Pologne, les Jets se considèrent comme les véritables Américains. Les Sharks appartiennent à la deuxième génération d'émigrés, venus de Porto Rico. Au cours d'une soirée dansante, Tony, ami proche du chef des Jets, rencontre Maria, la soeur du chef des Sharks. Ils tombent amoureux au premier regard. Au moment de sa création, d'un point de vue musical et dramaturgique, l'œuvre pose de nouvelles normes et renouvelle le genre de la comédie musicale.

Claude Debussy : En blanc et noir

En blanc et noir est une œuvre pour deux pianos en trois mouvements de Claude Debussy composée en 1915. Le titre de cette œuvre sombre et visionnaire, contemporaine des Études, de la Sonate pour violoncelle et de la Sonate pour flûte, alto et harpe, fut choisi par Debussy en référence aux gris de Vélasquez. En blanc et noir est la première des œuvres entreprises par le compositeur, en 1915. Malade, il passe l'été à Pourville, en Normandie, où il retrouve un entrain passager. La composition d'En blanc et noir s'étend sur quelques semaines, de juin à juillet. Le 7 décembre 1915, Debussy subit une opération qui l'affaiblit considérablement. Selon Jean Barraqué, « il est symptomatique de sa ferveur patriotique que les très rares apparitions qu'il fait en public pendant ses dernières années soient à l'occasion de concerts destinés aux œuvres de guerre ».

Trois mouvements :

1. Avec emportement
2. Lent. Sombre
3. Scherzando

Le compositeur dédie le premier mouvement à Koussevitzky, avec un exergue tiré du livret de Barbier et Carré pour le Roméo et Juliette de Gounod : « Qui reste à sa place - Et ne danse pas - De quelque disgrâce - Fait l'aveu tout bas ». Le second mouvement est dédié « au lieutenant Jacques Charlot, tué à l'ennemi en 1915, le 3 mars ». Jacques Charlot était le neveu de l'éditeur de Debussy, Jacques Durand. L'épigraphe est extrait de la Ballade contre les ennemis de la France de Villon : « Prince, porté soit des serfs Eolus - En la forest où domine Glaucus - Ou privé soit de paix et d'espérance - Car digne n'est de posséder vertus - Qui mal voudroit au Royaume de France ». Le troisième mouvement est dédié « À mon ami Igor Stravinski » et porte en exergue : « Yver, vous n'êtes qu'un villain ».

Maurice Ravel : Valse

La Valse est un poème chorégraphique pour orchestre, composé entre 1919 et 1920.

En accord avec Diaghilev, Ravel envisageait dès 1906 de composer pour le ballet une Apothéose de la valse en hommage à Johann Strauss, lorsque la première guerre mondiale l'obligea à remettre ses projets. L'expérience de la guerre, vécue comme un anéantissement de la civilisation, changea en effet les choses : à l'image romantique et fastueuse de la cour viennoise du XIXe siècle, succédait l'image d'un monde décadent toujours menacé par la barbarie. Pour cette raison, l'œuvre de Ravel dépasse de très loin ses ambitions initiales. Le musicien composa selon sa propre expression un « tourbillon fantastique et fatal », somptueuse évocation de la grandeur, de la décadence puis de la destruction de la civilisation occidentale. Composée avec acharnement, l'œuvre fut créée en première audition devant Diaghilev par Ravel en avril 1920, dans une version pour piano seul qui a servi de base de travail à Ravel pour la version à deux pianos, ainsi que la version orchestrale et symphonique.

Igor Stravinsky : le sacre du printemps

L'idée du *Sacre du printemps* vint à Stravinsky en 1910, alors qu'il travaillait encore sur *L'Oiseau de feu*. « J'entrevois dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacré païen : les vieux sages, assis en cercle, et observant la danse à la mort d'une jeune fille, qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps », écrit le compositeur dans ses Chroniques. Aussitôt, il en parla à son ami Nicolas Roerich, peintre et spécialiste de l'antiquité slave. Mis au courant, Diaghilev décida que l'argument sera élaboré par Roerich et Stravinsky. Quoique les grandes lignes de l'argument aient été écrites au cours de l'été 1910, il ne prendra sa forme définitive qu'un an plus tard.

Manuel de Falla :

Quatuor et piano - Pantomime et Amor Brujo

À l'origine *L'amour sorcier* est une « gitanerie musicale » en 16 tableaux pour orchestre de chambre et cantaora (chanteuse de flamenco) ; c'est une pantomime dansée avec dialogues et chants dont l'esprit est proche de *L'Histoire du Soldat* de Stravinsky. Falla la compose à la demande de Pastoria Imperio, alors considérée comme une des plus grandes danseuses de flamenco. L'œuvre est créée le 15 avril 1915 au Teatro Lara de Madrid mais ne rencontre aucun succès. En 1916, Falla remanie profondément l'œuvre, qu'il réorchestre pour un effectif symphonique avec mezzo-soprano. Il supprime les parties dialoguées et ne conserve que trois parties chantées. La création a lieu à Madrid, le 28 mars 1916 avec l'orchestre symphonique de Madrid dirigé par Enrique Fernández Arbós. En 1925, *L'Amour sorcier* est transformé en ballet avec le même effectif pour orchestre, Cette version est popularisée par la compagnie de ballet de L'Argentina à Paris en 1928.

Programme

11.11

12.11

*Soirée
musicale*

Palazzo Contarini Polignac
Samedi 11 novembre 2017

Lidija Bizjak, *piano*
Sanja Bizjak, *piano*
Quatuor Enesco

Leonard Bernstein

West Side Story
Version pour 2 Pianos

Claude Debussy

En Blanc et Noir
Avec emportement
Lent. Sombre
Scherzando

Maurice Ravel

Valse

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps

Manuel de Falla

Pantomime et Amor Brujo
Quatuor et piano

*Matinée
musicale*

Palazzo Contarini Polignac
Dimanche 12 novembre 2017

Quatuor Enesco
Constantin Bogdanas, *violon*
Florin Szigeti, *violon*
Vladimir Mendelssohn, *alto*
Dorel Fodoreanu, *violoncelle*
Lidija Bizjak, *piano*

Anton Dvořák

L'Américain
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale : vivace ma non troppo

Vladimir Mendelssohn

Fantaisie pour quatuor
sur la première Rhapsodie Roumaine
de Georges Enesco

César Franck

Quintette
Molto moderato quasi lento
Lento con molto sentimento
Allegro non troppo ma con fuoco

Dimanche 12 novembre

Anton Dvořák : L'américain

Le Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, B. 179 (op. 96) « *Américain* », écrit pendant les vacances d'été de 1893 à Spillville dans l'Iowa, peuplée d'une importante colonie tchèque (notamment des agriculteurs immigrés qui appréciaient avec nostalgie la musique religieuse), est l'une des œuvres de musique de chambre les plus connues d'Anton Dvořák. Ainsi, comme dans la neuvième symphonie, ce n'est pas seulement l'Amérique qui est évoquée, mais également l'Europe centrale. Les quatre mouvements furent esquissés en moins d'une semaine et la composition de l'ensemble prit à peine quinze jours. Dvořák travailla donc dans un sentiment d'euphorie, sinon de facilité. Comme si les impressions exotiques des espaces américains s'étaient accordées idéalement, pendant ce beau mois de juin 1893, avec son tempérament 'slave'. Ce mariage plein de lumière est perceptible dans les gammes pentatoniques du premier mouvement, dans le lyrisme rêveur du Lento et dans les trilles du *Scarlet Tanager*, une fauvette que Dvořák entendit dans son jardin et dont il reproduisit le chant à l'apogée du Molto vivace. Mais la substance de l'œuvre demeure la nostalgie du pays natal, que souligne la beauté lumineuse des ultimes mesures. Ce quatuor (contemporain de sa Symphonie n°9 « Du nouveau monde ») pour deux violons, alto et violoncelle, est composée de quatre mouvements :

- 1 - *Allegro ma non troppo*
- 2 - *Lento*
- 3 - *Molto vivace*
- 4 - *Finale : vivace ma non troppo*

Fantaisie pour quatuor sur la première Rhapsodie Roumaine de Georges Enesco par Vladimir Mendelssohn

La Rhapsodie roumaine en la majeur opus 11 n°1 est une œuvre symphonique de Georges Enesco. Immensément populaire à travers le monde, cette rhapsodie a été composée en 1901. Elle est construite à partir du folklore roumain, procédé qu'Enesco avait déjà employé pour son Poème Roumain, suite symphonique datée de 1897. Utilisant des mélodies habituellement au répertoire de musiciens virtuoses tels que Grigoraș Dinicu, Enesco emprunte des thèmes de chants et de danses populaires parmi lesquels «*Hora lui Dobrica*», «*Mugur, mugurel*», et l'immortelle pièce de virtuosité «*Ciocîrlia*» («*l'Alouette*»).

César Franck : Quintette

Le *Quintette pour piano*, deux violons, alto et violoncelle en fa mineur FWV 7 de César Franck représente le premier grand quintette du répertoire français. Composé en 1879 et dédié à Saint-Saëns, il est créé le 17 janvier 1880 à la Société nationale de musique par le quatuor Marsick avec Saint-Saëns au piano. L'accueil de ce dernier est plutôt réservé alors qu'un Claude Debussy fervent admirateur y voit de la vraie musique. L'accueil public fut favorable mais sans lendemain.

Certaines tournures mélodiques sont déjà dans la veine de la *Sonate pour violon et piano* (1886), qui deviendra célèbre.

- 1 - *Molto moderato quasi lento*
- 2 - *Lento con molto sentimento*
- 3 - *Allegro non troppo ma con fuoco*

Quatuor Enesco

Diapason d'Or

Grand Prix du Disque de l'Académie Française du Disque

Premier Grand Prix du Concours International de Musique de Chambre de Paris

Le Quatuor Enesco s'est constitué en 1978 ; souhaitant honorer la mémoire de l'illustre Georges Enesco (1881-1955), ils donnent son nom au Quatuor. Leur rencontre avec les célèbres musiciens Sandor Vegh, Norbert Brainin et Sergiu Celibidache fut de la plus haute importance : le Quatuor Enesco s'affirme sur le plan international dès le début de leurs études avec ces grands artistes avec lesquels ils ont entretenu des relations privilégiées. Leur répertoire se distingue par un très grand nombre de quatuors, aussi bien que de nombreuses œuvres allant du quintette à l'octuor, comprenant des pages classiques et romantiques des 18e et 19e siècles, ainsi que de la musique du 20e siècle, qui occupe une place importante dans leurs programmes. Ils ont interprété un grand nombre d'œuvres contemporaines pour quatuor à cordes composées par : Philippe Hersant, Serge Nigg, Henri Sauguet, Jean-Jacques Werner, Pierre-Max Dubois, Nicolas Bacri, Nicolas Philippot, Jesus Guridi, Xavier Montsalvatge, José Peris Lacasa, Carmelo Bernaola, Josep Soler et José Garcia Roman. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont écrit des œuvres spécialement pour le Quatuor Enesco.

Ils sont régulièrement invités dans les principaux festivals : Besançon, Prades, La Chaise-Dieu, Montpellier, Paris, Sully, Cannes, Barcelone, Santander, Grenade, Stavelot, Echternach, Kuhmo, Guildford, Bâle, Bucarest...

Le Quatuor Enesco a joué dans les plus prestigieuses salles du monde : Salle Gaveau, Salle Pleyel et Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Teatro Real et Auditorio Nacional de Madrid, Fondation Gulbenkian à Lisbonne, Concertgebouw d'Amsterdam, Wigmore Hall à Londres, Library of Congress de Washington, entre autres.

Tous les ans, le Quatuor est invité pour des master classes dans les hauts lieux de la musique en France, en Belgique, en Espagne, en Suisse et en Finlande.

Leur discographie comprend de nombreux enregistrements pour les maisons françaises de disques Arion, Pierre Verany, Forlane, Rem, ainsi que Claves (Espagne), Novalis (Suisse) et CPO (Allemagne), avec des œuvres de Schubert, Schumann, Dvořák, Boccherini, Cherubini, Debussy, Ravel, Franck, Chausson, Vierne, Enesco, Janaček, Bartok, Chostakovitch, Guridi.

Pour l'enregistrement de Franck et Chausson, avec le pianiste Gabriel Tacchino, ils ont obtenu le Diapason d'Or, et pour le CD comprenant trois quatuors de musique contemporaine française de Nigg, Hersant, Philippot, il leur a été décerné Le Grand Prix de l'Académie Française du Disque. En Espagne, leur enregistrement des deux quatuors de Guridi a été élu Meilleur disque de l'année.

Depuis trente ans, ils ont le rare privilège d'être invités à jouer régulièrement sur le quatuor d'instruments Stradivarius – unique au monde – appartenant à la Cour Royale d'Espagne. Pierre Petit, le célèbre critique musical, dans un article du Figaro, les a nommés « les messagers de la poésie », et en parlant de leur « chaleur et virtuosité », il concluait : « décidément, le quatuor Enesco est un très grand quatuor ». Le Quatuor Enesco va fêter ses 40 ans d'activité artistique en 2019.

Après son prestigieux Grand Prix du Disque, le Quatuor a continué ses cycles d'enregistrements. A l'heure actuelle, le Quatuor a réalisé un CD Chostakovitch (1er et 7e quatuors et le quintette avec piano), ainsi que la création des derniers quatuors de José Peris Lacasa, « *Postnuclear Winter Scenario* » de Jakob Tel Veldhuis, « *Tenebrae* » et « *Last round* » d'Oswaldo Golijov.

L'interprétation, en première mondiale, de la « *Fantaisie* » pour quatuor de Vladimir Mendelssohn a rencontré un vif succès en Corée du Sud et en Scandinavie.

Constantin Bogdanas - Violon

Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Bucarest, Constantin Bogdanas s'établit à Paris en 1979. Il a été violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France ; ensuite il devint violon solo de l'Orchestre Colonne.

Premier Grand Prix du Concours International de Musique de Chambre de Paris, lauréat du Concours International Tibor Varga, il mène de front une carrière de soliste et de musique de chambre.

Professeur au Conservatoire Francis Poulenc de Paris et professeur assistant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Constantin Bogdanas est membre de nombreux jurys et participe à un grand nombre de master classes en France, Etats-Unis, Espagne, Belgique, Allemagne, Finlande.

Florin Szigeti - Violon

Né dans une famille de tradition musicale, Florin Szigeti finit brillamment ses études. Il obtient les Premiers Prix de violon et de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique, et remporte le Grand Prix du Concours National de violon de Bucarest.

Florin Szigeti est membre fondateur du prestigieux Quatuor Enesco avec lequel il s'établit en France en 1979. Professeur de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris - CRR, Florin Szigeti enseigne également au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM), conjuguant ainsi une riche carrière artistique et pédagogique. Récitals et concerts en tant que soliste, quatre décennies comme « violon solo » de plusieurs orchestres de chambre et philharmoniques, et plus de deux mille concerts en quatuor jalonnent le parcours musical de Florin Szigeti.

Professeur hautement reconnu, Florin Szigeti est régulièrement invité pour des jurys et des « master classes » de violon et de musique de chambre dans les hauts lieux de la musique en France, Allemagne, Belgique, Espagne et Finlande, en compagnie des plus grands noms de la musique.

Vladimir Mendelssohn - Alto

Vladimir Mendelssohn est né dans une famille de longue tradition musicale en Roumanie, et a étudié l'alto et la composition à Bucarest. Il est très demandé en tant que musicien de chambre, et il joue régulièrement dans de nombreux festivals internationaux en compagnie des plus grands noms de la musique. Avec le Quatuor Enesco il est invité à jouer dans le monde entier, sur les scènes les plus prestigieuses. Il a aussi donné des concerts en soliste et fait de nombreux enregistrements pour différentes maisons de disque. Vladimir Mendelssohn est un compositeur prolifique, écrivant des œuvres pour instruments seuls, chœur mixte, orchestres de chambre et symphoniques. Il est actuellement professeur de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Paris, et enseigne également à la Haye, à Essen et à Bologne ; il donne régulièrement des master-classes dans le monde entier. Depuis l'automne 2005, Vladimir Mendelssohn est le Directeur Artistique du Festival de Musique de Chambre de Kuhmo en Finlande.

Dorel Fodoreanu - Violoncelle

Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Bucarest, Dorel Fodoreanu a été violoncelle solo à l'Orchestre Philharmonique « Georges Enesco ». Il a continué sa carrière de soliste ayant en même temps une riche activité de musique de chambre. Membre fondateur du Quatuor Enesco, il s'établit à Paris en 1979 avec le quatuor. Dorel Fodoreanu a été un des premiers artistes d'origine roumaine à être invité comme soliste par l'Orchestre Philharmonique Georges Enesco après la révolution roumaine de 1989. Premier Prix du Concours de Musique de Chambre de Paris et Grand Prix du Disque de l'Académie Française du Disque avec le Quatuor Enesco, il obtint également le Prix « Mihail Jora » en 1990. Dorel Fodoreanu a été invité pour des concerts et master classes par la Central Florida University (Orlando), la Fletcher Foundation of Durham (Caroline du Nord), le Palacio Real à Madrid. Il a joué en tant que violoncelle solo à l'Orchestre de Barcelone et la « Arturo Toscanini Filarmonica » de Parme. Dorel Fodoreanu est régulièrement invité dans les jurys internationaux : Paris, Saint-Petersbourg (Tchaïkovski Junior), les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon et le Conservatoire de Marseille.

Lidija et Sanja Bizjak, duo de piano

Originaires de Belgrade, Lidija et Sanja Bizjak sont toutes deux formées par Zlata Males, avant d'entrer, à quelques années d'écart, au Conservatoire de Paris dans la classe de Jacques Rouvier. Depuis 2002, date de création de leur duo lors d'un concert à la Philharmonie de Belgrade, elles se produisent avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, l'Opéra Philharmonique de Marseille, le Sinfonia Varsovia, the Britten sinfonia, the Hong Kong Sinfonietta, l'Orchestre Pelléas, l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre du Pays de Savoie, l'Orchestre de Nancy ; à Radio France, à la Cité de la musique, au Musée d'Orsay, à la Salle Gaveau, au Théâtre Mogador et sont invitées au Festival de La Roque d'Anthéron, au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre des BBC PROMS 2009, à la Folle Journée de Nantes et de Tokyo, au Palazzetto « Bru-Zane » à Venise, au festival d'Annecy, aux « Pianofolies » du Touquet, à Dijon, Nohant, Sully, Auvers-sur-Oise, au Festival « Lisztomania » à Châteauroux, au Festival international de musique de Belgrade - BEMUS -... à travers l'Europe et au Japon.

Le Duo Bizjak est lauréat du Concours « Avant-Scènes 2004 » au CNSMD de Paris et remporte deux prix spéciaux au Concours International de Musique de l'ARD Munich en 2005. Leur enregistrement des œuvres intégrales pour quatre mains de Stravinsky (*Sacre du printemps* et *Petrouchka*) pour Mirare en 2012 et leur dernier CD avec les concertos de Poulenc et Martinu avec la Philharmonie de Stuttgart et Radoslaw Sculz chez Onyx ont tous les deux reçu le ffff de Télérama. Le duo a également enregistré un DVD du concert live à la salle Cortot à Paris et deux disques pour le programme « Déclic » initié par Cultures France en partenariat avec Radio France et soutenu par Mécénat Musical Société Générale et pour la collection « Jeunes Solistes » du CNSMD de Paris réalisée grâce à la Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique.

Née en 1976, *Lidija Bizjak* obtient en 1998 les Premiers Prix de piano et de musique de chambre (classe de Maurice Bourgue) au CNSMD de Paris et poursuit un cycle de perfectionnement dans les deux disciplines. Elle travaille parallèlement avec Ferenc Rados, Murray Perahia, Léon Fleisher, Arie Vardi. Lauréate du Concours International de Dublin en 2000, elle participe avec l'hautboïste Alexei Ogrintchouk à la tournée « Rising stars » 2000/2001 et joue sur les scènes prestigieuses telles : le Carnegie Hall de New-York, le Wigmore Hall de Londres, le Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d'Amsterdam, la Cité de la musique à Paris et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle est lauréate de la Fondation Natexis de 2001-04.

Lidija est invitée aux Festivals de La Roque d'Anthéron, Lockenhaus, Juventus à Cambrai, Martinù à Prague, Open Chamber Music à Prussia Cove, St Magnus en Ecosse, Charlottesville aux USA, au Midem-Classic à Cannes, à Athènes, Cologne et Birmingham et joue avec l'Orchestre de Picardie, le RTE-Irlande, Orchestre de Saint-Malo, la Philharmonie de Belgrade... en France, à travers l'Europe, en Amérique du Nord et au Japon.

Elle enregistre pour ARTE, Mezzo, France 3, RTE-Irlande, la Radiotélévision serbe, France Musique, Radio Classique, Radio Prague, SWR Stuttgart...

Son premier disque dédié aux sonates de Schubert et Schumann, paru en 2006 chez Lyrinx, a été salué par la critique et récompensé d'un Diapason d'or « découverte ». Elle enregistre pour la même maison de disque le Carnaval des animaux de Saint-Saëns avec Caroline Sageman, Smäin et l'Orchestre de la Suisse Romande en 2008.

Sanja Bizjak est née en 1988. À douze ans, elle est admise au CNSMD de Paris, où elle obtient, en 2004, les Premiers Prix de piano et musique de chambre à l'unanimité et devient lauréate de la Fondation Natexis. Depuis, elle poursuit ses études auprès d'Alexander Satz à l'Académie de Graz, Elisso Virsaladze à la Hochschule de Munich et Dmitri Alexeev à Royal College à Londres et auprès de Ferenc Rados à Budapest. Son premier disque avec toutes les Études-tableaux de Rachmaninov est sorti en 2014 pour DiscAuverS et salué par la critique française.

En 2003, elle est lauréate du Concours « Vladimir Horowitz » de Kiev. Soliste précoce, en tant que petite fille, elle enregistre pour la radio et la télévision et joue avec l'Orchestre d'Avignon, les Philharmonies d'Essen et de Belgrade, l'Orchestre Symphonique d'Ukraine. Elle se produit au Festival de La Roque d'Anthéron, à La Folle Journée de Nantes, à Aix-en-Provence, dans les salles prestigieuses comme le Théâtre des Champs-Élysées ou l'Auditorium du Louvre en récital en 2006..., en Amérique du Nord, au Brésil et au Japon.

Remerciements

Lidija et Sanija Bizjak, Constantin Bogdanas, Dorel Fodoreanu, Vladimir Mendelssohn et Florin Szigeti qui ont accepté de venir à titre bénévole.

Henri-François de Breteuil et Daniel Popesco tant par leurs conseils que par leurs recommandations pour le choix des musiciens et le déroulement du programme musical.

Gérard Fauvin pour son travail remarquable de restauration et d'entretien des quatre pianos.

Koray Ozgen qui a oeuvré à la conception des invitations et de la brochure.

Palazzo Contarini Polignac
874 Dorsoduro
30123 Venezia
www.palazzocontarinipolignac.com

*Illustration de la couverture
Eglise San Trovaso - Lucarda*