

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

(traduction française plus bas)

Концерт Квартета Volta и Жани Аубакировой: 1 + 4 = Триумф

31.01.2017

27 февраля в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы прошёл Вечер камерной музыки. Под таким скромным названием скрывался один из самых знаковых концертов, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений Казахстана и Франции, а также к 50-летию со дня визита Генерала де Голля на Байконур. Четвертьвековой юбилей многогранных казахстанско-французских связей музыканты и общественность Алматы отметили музыкой высочайшего класса.

Казахстан представляла прославленная пианистка, Народная артистка РК, обладательница множества званий, премий и наград, в числе которых – звание Кавалера Ордена искусств и литературы Франции, ректор консерватории Жания Аубакирова. От Франции выступил яркий коллектив, стремительно завоевавший мировую известность – струнный квартет Volta. Юг Борсарелло (скрипка), Лоран Мано-Паллас (скрипка), Арно Торетт (альт) и Готье Эрманн (виолончель) объединились благодаря многолетней дружбе и любви к классической музыке. С приветственным словом перед концертом выступил Генеральный консул Франции в Алматы Патрик Ренар. Он особо подчеркнул, что подобные торжественные мероприятия способствуют укреплению связей между нашими странами в сфере культуры. Господин консула удивил ажиотаж, вызванный концертом: билеты были раскуплены ещё за неделю, многих слушателей организаторам пришлось разместить даже на дополнительных креслах на сцене. Патрик Ренар выразил благодарность организаторам концерта Посольству Франции в РК, Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Французскому Альянсу Алматы, Музыкальному агентству «Классика», а также спонсорам – компаниям ArcelorMittal, Air Astana, Groupe Airbus, La vie en, CIS-Catering, Natixis, Total, Total и Société générale.

Струнный квартет – уникальный состав. Даже среди знатоков академической музыки квартетное искусство считается элитарным. Многие композиторы использовали жанр квартета

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

как своего рода творческую лабораторию, где, прежде чем прозвучать в оркестре, проходят проверку самые новаторские идеи. В то же время, квартет – искусство демократичное. Он может звучать и со сцены грандиозных концертных залов, и в маленьких ресторанчиках. Такой ансамбль не допускает фальши в любых её проявлениях, требует максимальной творческой отдачи, командной работы, «единого дыхания». Не случайно многие музыканты, зачастую жертвуя сольной карьерой, объединяются с единомышленниками в квартеты. И не случайно многие энтузиасты квартетного искусства обретают всемирную славу. Можно вспомнить судьбы таких коллективов, как Квартет Бородина, Квартет Кодаи, Кронос Квартет, Квартет Эмерсона и многие другие.

Жанр квартета подходит не только для композиторских экспериментов, но и для презентации национальной культуры. Не случайно, многие коллективы носят название родных городов или стран (вспомним Будапештский квартет или Итальянский квартет). Поэтому концерт камерной музыки с участием квартета – это один из лучших способов познакомить слушателей с наследием прошлого страны или её лучшими достижениями. К слову, в Казахстане есть коллектив, уже почти 30 лет с успехом пропагандирующий казахскую музыку: Квартет им. Г. Жубановой.

Ещё один плюс квартета – это его гибкость. Он легко расширяется до квинтета, секстета, включая в состав приглашённых артистов. Вот и в этот раз программа концерта включала не только струнные квартеты В. А. Моцарта и К. Дебюсси, но и фортепианный квинтет С. Франка. Выбор программы отражает тонкий вкус музыкантов и их двойную миссию: не только представлять на мировых сценах французское искусство, но и прививать любовь к классической музыке. Не случайно по инициативе виолончелиста Готье Эрманна было создано творческое объединение *Artie's*, в задачи которого входит возрождение и популяризация классики.

Первым прозвучал Третий струнный квартет В. А. Моцарта, входящий в серию так называемых Миланских квартетов. Миланские квартеты можно услышать гораздо реже, чем более поздние, к примеру, Четырнадцатый («Весна»), Деятнадцатый («Диссонанс») или фа-мажорный Двадцать третий, хотя их художественные достоинства и композиционные находки не менее интересны. Шестнадцатилетний композитор написал квартеты, работая в Милане над оперой «Луций Сулла» на рубеже 1772 и 1773 годов. Все шесть квартетов этой серии представляют собой трёхчастные циклы, все они написаны в мажоре с минорной средней частью. Искромётное сонатное аллегро первой части контрастирует вдумчивому и витиеватому *adagio* во второй части. Менуэт в финале звучит не столько как танец, сколько как задорная игра с переключками между голосами, словно мяч перебрасывающими из партии в партию незатейливые мотивы.

Квартет Volta в Большом зале КНК им.Курмангазы

Если Моцарт обращался к жанру квартета на протяжении всего творческого пути, то французский композитор Клод Дебюсси сделал это лишь однажды – в 1893 году, будучи уже зрелым мастером, автором множества пьес, прелюдий, баллад, фортепианного трио, Бергамасской сюиты для фортепиано, знаменитого прелюда «Послеполуденный отдых фавна». В эти годы композитор был увлечён музыкой старшего соотечественника Сезара Франка, недавно «открытыми» французами русскими композиторами (в особенности – Бородиным), а также яванским гамеланом (оркестром ударных инструментов). В Квартете соль-минор ор. 10 Дебюсси объединил строгость классического четырёхчастного цикла с импессионистским музыкальным языком, насыщенным неожиданными переходами, сменами тональностей, красочными эффектами.

Сезар Франк, как и его знаменитый фа-минорный Фортепианный квинтет, получали, пожалуй, самые противоречивые оценки критиков. Одни боготворили его и считали новатором, другие воспринимали его находки «в штыки», хотя даже самые ярые противники композитора-Франка признавали исключительные способности Франка-пианиста. Франк посвятил фортепианную партию в квинтете ещё одному выдающемуся композитору, пианисту и органисту того времени, своему другу и соратнику Камиллю Сен-Сансу. Существует легенда, что даже Сен-Санс не сразу принял композиционные находки Франка, что уж говорить о противоречивой критике? Одни, услышав его, говорили о «жаркой эмоциональной силе», другие – о «елейном нарциссизме». Музыка Квинтета – это своего рода марафон (он длится примерно 35 минут), в котором запредельно виртуозная техника соединяется с исключительными по выразительной силе эмоциями.

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

Жания Аубакирова и Квартет Volta. Звучит Фортепианный квинтет С.Франка

Несложно представить грандиозный труд, предшествовавший исполнению этой программы. Игру музыкантов квартета Volta отличает гармония классической строгости, баланса звука и страстная увлечённость. Впечатление непринуждённости и лёгкости исполнения весьма обманчиво: даже непрофессионалу слышна тончайшая работа над деталями, отточенное до совершенства мастерство. Конечно, самым интересным номером программы был Квинтет, ведь многочисленные поклонники творчества Жании Аубакировой хоть уже не раз слышали её игру с другими квартетами, с волнением ждали совершенно новых впечатлений. Играть с приезжими артистами непросто, всегда мало времени для совместных репетиций, для «сыгрывания» в зале. Квинтет Франка считается важной вехой даже для давно сложившихся ансамблей, доступной лишь самым лучшим из них.

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

С первых минут волнительное ожидание сменилось чувством слушательской радости, а по завершении произведения зал просто взорвался благодарными овациями. Музыкантов долго не отпускали со сцены, аплодировали стоя, в едином порыве. После концерта мне удалось спросить Жанию Яхияевну, сколько же времени ушло на подготовку виртуозного квинтета? – Неделя (все вокруг удивлённо вздыхают). Но она была тяжёлой (улыбается). Совместно творить с квинтетом Volta – настоящими мастерами и преданными фанатами своего дела – огромное удовольствие!

Направляющихся в гримёрку музыкантов квартета благодарные поклонники классической музыки горячо благодарили:

– Bravo! Это было прекрасно! Magnifique! Il était parfait et tres belle!

Готье Эрманн ответил фразой, не требующей перевода:

– Parce que la musique française est belle!

Что может быть прекрасней классики и грандиозного духа творчества и дружбы, подаренных слушателям в этот незабываемый вечер?!

Валерия НЕДЛИНА, музыковед

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

Неофициальный перевод

Concert du Quatuor Volta et de Jania Aubakirova: 1 + 4 = triomphe

Le 27 février au Conservatoire National Kazakh « Kourmangazy » a eu lieu une soirée de musique de chambre. Sous un terme si modeste se cachait l'un des concerts symboliques organisé dans le cadre du 25ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et la France, ainsi que du 50ème anniversaire de la visite du Général de Gaulle à Baïkonour. Cette musique de haut niveau célébrait la richesse des relations franco-kazakhstanaises.

Le Kazakhstan était représenté par la Rectrice du Conservatoire National, Jania Aubakirova, pianiste célèbre, artiste émérite de la République du Kazakhstan, lauréate de nombreux titres, prix et récompenses, y compris celui de Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Côté français, le brillant Quatuor *Volta*, ensemble à cordes mondialement connu. Hugues Borsarello (violon), Laurent Manaud-Pallas (violon), Arnaud Thorette (alto) et Gauthier Herrmann (violoncelle) sont unis par une longue amitié et par l'amour de la musique classique.

Le Consul général de France à Almaty, Patrick Renard, a prononcé son discours de bienvenue avant le concert. Il a tout particulièrement souligné que de telles actions solennelles contribuent au renforcement des liens entre nos pays dans le domaine de la culture. Monsieur le Consul était étonné du succès remporté par le concert : les billets s'étaient tous vendus une semaine avant le concert, et les organisateurs avaient dû installer une partie du public sur des fauteuils supplémentaires sur la scène. Patrick Renard a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs du concert : l'Ambassade de France au Kazakhstan, le Conservatoire National Kazakh « Kourmangazy », l'Alliance Française d'Almaty, l'agence musicale Classique, ainsi qu'aux sponsors : les sociétés ArcelorMittal, Air Astana, Total, Groupe Airbus, La vie en, CIS-Catering, Natixis, et Société générale.

Photo - Le consul général de France à Almaty Patrick Renard

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

Le quatuor à cordes est un ensemble unique. L'art du quatuor est considéré comme élitiste même parmi les connaisseurs de la musique académique. Plusieurs compositeurs utilisent le genre du quatuor comme une sorte de laboratoire créatif : les idées les plus novatrices sont expérimentées avant d'être jouées. En même temps, le quatuor est un art démocratique. On peut se produire aussi bien sur les scènes des grandes salles de concert que dans les petits restaurants. Un tel ensemble n'admet pas de fausses notes dans l'interprétation et demande un effort créatif maximal, un travail de groupe, « un souffle commun ». Les musiciens qui décident de fonder un quatuor sacrifient souvent leur carrière solo. Et ces enthousiastes de l'art du quatuor trouvent une notoriété mondiale. On peut se remémorer les destins d'ensembles comme le Quatuor de Borodine, le Quatuor Kodaly, le Kronos Quartet, le Quatuor Emerson et d'autres.

Le genre du quatuor ne permet pas seulement des essais de composition, mais aussi de représenter la culture nationale. Ce n'est pas pour rien que plusieurs groupes portent le nom de leur ville natale ou de leur pays (comme le quatuor de Budapest ou le quatuor italien). C'est pourquoi un concert de musique de chambre avec la participation d'un quatuor est l'un des meilleurs moyens de présenter aux auditeurs le patrimoine du pays et ses meilleures réussites. Dans cet esprit, il existe au Kazakhstan, depuis déjà presque 30 ans, un groupe qui promeut la musique kazakhe avec succès, il s'agit du Quatuor de Joubanova.

Un autre avantage du quatuor réside dans sa flexibilité. Il s'élargit facilement jusqu'au quintette, au sextuor, y compris avec la participation d'artistes invités. Et cette fois, le programme du concert n'a pas inclus seulement les quatuors à cordes de Mozart et Debussy, mais aussi le quintette pour piano de César Franck.

Le choix du programme reflète le goût raffiné des musiciens et leur double mission : représenter l'art français sur la scène mondiale et aussi favoriser l'amour de la musique classique. Le collectif créatif Artie's, dont les objectifs sont le renouvellement des modes de diffusion et la promotion de la musique classique, a été créé à l'initiative du violoncelliste Gauthier Herrmann.

Le Troisième quatuor à cordes de Mozart, faisant partie de la série des quatuors milanais, a été la première pièce jouée. Les quatuors milanais sont moins populaires que ceux qui ont été écrits plus tard, comme le Quatorzième (Printemps), le Dix-neuvième (Dissonance) ou le Vingt troisième en fa majeur, bien que leur valeur artistique et les astuces de composition ne soient pas moins intéressantes. Le compositeur, à seize ans, a composé ces quatuors alors qu'il travaillait à Milan sur l'opéra *Lucio Silla* en 1772-1773. Les six quatuors de cette série représentent des cycles en trois parties, ils sont écrits dans une tonalité majeure avec un passage en mineur. L'allégre pétillant de sonate de la première partie contraste avec l'adagio profond et sophistiqué de la deuxième partie. Le menuet final sonne non pas tant comme une danse, que comme un jeu taquin avec les appels entre les voix, comme un ballon effectuant des trajectoires directes d'une part et d'autre.

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

Photo - Le quatuor Volta dans la Grande salle du Conservatoire « Kourmangazy »

Si Mozart s'est intéressé tout au long de sa vie créatrice au genre du quatuor, le compositeur français Claude Debussy s'y est essayé une fois seulement en 1893, étant déjà un artiste accompli, auteur de plusieurs pièces, préludes, ballades, trios pour piano, suite Bergamasque pour pianos, prélude célèbre *A l'après-midi du faune*. A cette époque, le compositeur était passionné par la musique de son compatriote César Franck, un Français récemment « découvert » par les compositeurs russes (surtout par Borodine), tout comme il s'était pris de passion pour un gamel javanais (orchestre d'instruments à percussion). Dans son quatuor en sol mineur op. 10, Debussy a réuni la rigueur classique du cycle de quatre heures avec un langage musical impressionniste nourri de passages inattendus, de remplacements de tonalités, d'effets colorés.

César Franck, tout comme son célèbre quintette de piano en fa mineur, a été évalué, peut-être, d'une façon plus contradictoire par les critiques. D'aucuns l'adoraient et le trouvaient novateur, d'autres n'appréciaient pas ses compositions. Toutefois, même les opposants les plus farouches de Franck comme compositeur, reconnaissaient ses talents de pianiste. Franck a dédié la partie de piano du quintette à un autre grand compositeur, pianiste et organiste de cet époque, son ami et collègue Camille Saint-Saëns. Il existe une légende disant que même Saint-Saëns n'a pas accepté tout de suite les innovations contenues dans la composition de Franck, que pourrait-on dire de la critique controversée ? Les uns, l'ayant entendu, parlaient de force chaude émotionnelle, les autres – de narcissisme mielleux. La musique du Quintette est une sorte de marathon (d'une durée de 35 minutes), où la technique virtuose est couplée avec les émotions exceptionnelles de la force excessive.

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

Photo - Janiya Aoubakirova et le Quatuor Volta interprètent le quintette de piano de Franck

Il est facile d'imaginer quel travail gigantesque a précédé à l'interprétation de ce programme. Le jeu des musiciens du quatuor Volta se distingue par l'harmonie de la rigueur classique, de l'équilibre des sonorités et de son enthousiasme passionné. L'impression de décontraction et de légèreté de l'interprétation est très illusoire : même un non-professionnel comprend le grand travail effectué sur les détails et la virtuosité affinée poussée jusqu'à la perfection. Bien sûr, le morceau le plus intéressant était le quintette, puisque de nombreux admirateurs de l'interprétation de Janiya Aoubakirova, même ayant écouté plusieurs fois son jeu avec d'autres quatuors, attendaient avec impatience de nouvelles impressions. Il n'est pas facile de jouer avec des artistes étrangers, quand le temps manque pour des répétitions communes et pour une cohésion musicale. Le quintette de Franck est considéré comme une étape importante même pour des ensembles expérimentés, atteignable seulement par les meilleurs d'entre eux.

Dès les premières minutes, l'attente troublante a été remplacée par un sentiment de joie de l'auditeur, et à la fin de l'interprétation du premier morceau, la salle a ovationné. Le public ne voulait pas que les musiciens quittent la scène, applaudissait debout dans un même élan. Après le concert, je suis parvenu à demander à Jania Aubakirova combien de temps était nécessaire pour préparer le quintette virtuose.

<http://musicnews.kz/ph-html/>

Novaya Muzikalnaya Gazeta du 31 janvier 2017.

– Une semaine (tout le monde autour est surpris). Mais elle a été chargée (elle sourit). Créer ensemble avec les vrais maîtres et les admirateurs dévoués du métier - le quatuor Volta - est un plaisir immense !

Les vrais connaisseurs de la musique classique ont remercié chaleureusement les musiciens du quatuor qui se dirigeaient vers la loge :

– Bravo! C'était beau! Magnifique ! C'était parfait et très beau !

Gauthier Herrmann a répondu par une phrase qui ne demande pas de traduction :

– Parce que la musique française est belle !

Quel pourrait être le plus beau cadeau offert aux auditeurs, en cette soirée inoubliable, si ce n'est la musique classique et l'esprit grandiose de l'œuvre et de l'amitié ?!

Valeria Nedlina, critique musicale