NICOLAS BACRI

QUATUOR À CORDES Nº 11

«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»
pour deux violons, alto et violoncelle

op. 153

2019–20

QUATUOR A CORDES No. 11 op. 153 "Quartetto Serioso in Omaggio a Beethoven"
2019–20 (12 mn) (*Klarthe, Paris*)
pour deux violons, alto et violoncelle

Commande du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence

Preludio e Fuga No. 1 : Allegro brioso – L'istesso tempo, con rabbia
Preludio e Fuga No. 2 : Adagio lamentoso – Andante appassionato

A David Hackbridge Johnson et au Quatuor Voce

Première audition, Portrait de N. Bacri, Festival de Pâques d'Aix-en-Provence,
Conservatoire Darius Milhaud, 8 avril 2020
Quatuor Voce

Mon Onzième Quatuor à cordes a été écrit entre décembre 2019 et février 2020 à Bruxelles. C'est le troisième quatuor, avec les Nos. 8 et 10, écrit pour les artistes du Quatuor Voce avec lesquels j'ai eu la chance de débuter une collaboration lors du Concours International de Bordeaux 2007 où ils obtinrent ex-aequo avec le Quatuor Atrium le prix de la meilleure interprétation de l'œuvre imposée (mon Septième Quatuor, *Variations sérieuses*) et qui se poursuivit avec la commande de Pro Quartet du Huitième Quatuor (à la mémoire de Haydn, en 2009) et du Festival des Forêts et de Pro Quartet en 2018 du Dixième Quatuor dédié aux Voce et à Bernard Fournier, grand connaisseur de Beethoven. L'hommage à Beethoven dont pratiquement toute ma musique est implicitement tributaire, ne s'exprime pas seulement, ici, avec l'emprunt du sous-titre du Onzième Quatuor du maître de Bonn.

En italien *serio* signifie sérieux et *serioso*, sévère ou pédant. Ces deux derniers adjectifs n'ont a priori rien à voir mais se rejoignent pourtant très bien pour ce qui concerne la musique. En effet le style sévère est l'autre nom du style contrapuntique qui trouve son aboutissement dans la Fugue. Or, il se trouve que la fugue est la première forme à laquelle, traditionnellement, l'apprenti musicien devait faire face, qu'il choisisse la voie du compositeur ou de l'interprète (et jusqu'à 1950 il n'était pas rare qu'il soit l'un et l'autre). C'est donc une forme qui appartenait au corpus du *savoir* de tout musicien et par conséquent il est compréhensible que son déploiement soit perçu comme un étalage de connaissances d'où sa connotation académique, sévère, pédante. D'où aussi sa mauvaise réputation qui ne date pas d'hier et ce, malgré la redécouverte des chefs-d'œuvre de Bach à la fin du XIXème Siècle. Beethoven, qui connaissait par cœur le *Clavier bien tempéré*, a d'abord pratiqué la fugue comme élève puis l'abandonna pour la redécouvrir dans le dernier tiers de son parcours et lui donner un couronnement magistral avec *La Grande Fugue*. J'ai rendu hommage à cet aboutissement prométhéen avec mon Quatuor No. 4 op. 42 « Omaggio a Beethoven » (dédié au Quatuor Lindsay) entre 1989 et 1995. Je rends aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, hommage aux débuts de cette redécouverte du style sévère par Beethoven, saisissant l'occasion offerte par la coïncidence de la numérotation de nos Quatuors respectifs (le *Quartetto Serioso* de Beethoven est son Onzième) et de l'année Beethoven.

Mon Quatuor No. 11 commence d'ailleurs par la même indication de tempo que celui de Beethoven, *Allegro brioso* et par quatre double-croches (Fa-Sol-Lab-Sol) formant le début de l'incise du premier thème de l'opus beethovénien, mais la référence s'arrête là. On ne trouvera pas d'autre allusion aux gestes provenant du quatuor de Beethoven. Cependant on trouvera ce que Beethoven n'aurait pu oser à une époque où la musique de Bach était reléguée à l'apprentissage des jeunes musiciens (les *Préludes et fugues*, donc mais aussi les *Suites* pour violoncelle seul qui semblent avoir été éditées pour la première fois au début des années 1860 sous le titre d'*Etudes*) : un Quatuor à cordes constitué en tout et pour tout de deux Préludes et Fugues. Impensable à l'époque de Beethoven, prise entre l'époque classique qui avait mis le contrepoint en veilleuse (Mozart ne découvrira Bach qu'à la toute fin de sa courte vie et lui rendra hommage par des fugues éblouissantes qui ne firent cependant pas école) et la nouvelle ère romantique qui entendait bien mettre l'affect au centre de ses préoccupations, il m'a paru que notre époque, malgré son orthodoxie moderniste, certes moribonde mais régnant encore plus ou moins dans les institutions, pouvait être le témoin d'une telle expérience.

Cette oeuvre, cependant, ne consiste pas à présenter à l'auditeur deux préludes et fugues tels qu'ils auraient pu s'offrir dans un recueil de Bach. J'ai cherché, contrairement aux compositeurs de l'époque baroque, à créer une forme se rapprochant plutôt du profil type classico-romantique qui fit du premier mouvement vif, du deuxième mouvement lent et du Final modéré (ou rapide), l'idéal d'un équilibre formel de nombreuses fois tenté depuis C.P.E. Bach. Une forme qui donne une impression de Triptyque, donc, alors qu'elle obéit ici à une logique tétralogique, puisque deux préludes et deux fugues forment bien quatre « panneaux » d'écriture et non trois. J'ai pour cela donné au premier *Prélude et Fugue* une allure synthétique d'*Allegro* où prélude et fugue s'enchainent, présentant une musique de même caractère, d'une durée d'environ trois minutes. Puis j'ai composé un mouvement lent d'environ quatre minutes (le second Prélude) s'enchainant à une musique de caractère différent (la seconde fugue) concluant l'œuvre et d'une durée approximative de cinq minutes.

Comme dans mes œuvres précédentes on trouve des motifs thématiques se métamorphosant de mouvement en mouvement. Sans rentrer dans les détails, il est important de noter que le sujet de la première fugue (rapide), présenté mesure 44, se transforme, traité en augmentation rythmique dans le mouvement lent, en plainte lyrique (*Adagio lamentoso*) et forme la base du thème A de la forme ABA (forme Lied) qui constitue ce mouvement. Le contre-sujet de la première fugue, exposé au second violon mesure 47, servira quant à lui de thème B à ce même mouvement lent et deviendra également le sujet de la fugue finale notée *Andante appassionato* achevant cette œuvre, que j'ai voulue à la fois tonale et très dissonante, sur un accord de ré majeur.

L'œuvre est dédiée, outre aux fidèles amis du Quatuor Voce, à David Hackbridge Johnson dont l'œuvre immense, notamment dans le domaine de la Symphonie, n'a pas fini de nous surprendre et de nous émerveiller, avec l'espoir qu'il investira le domaine du Quatuor à cordes avec le même enthousiasme que celui dont il a fait déjà preuve dans le domaine symphonique.

Nicolas Bacri, Bruxelles, février 2020

A David Hackbridge Johnson et au Quatuor Voce

QUATUOR À CORDES Nº 11

«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»

op. 153

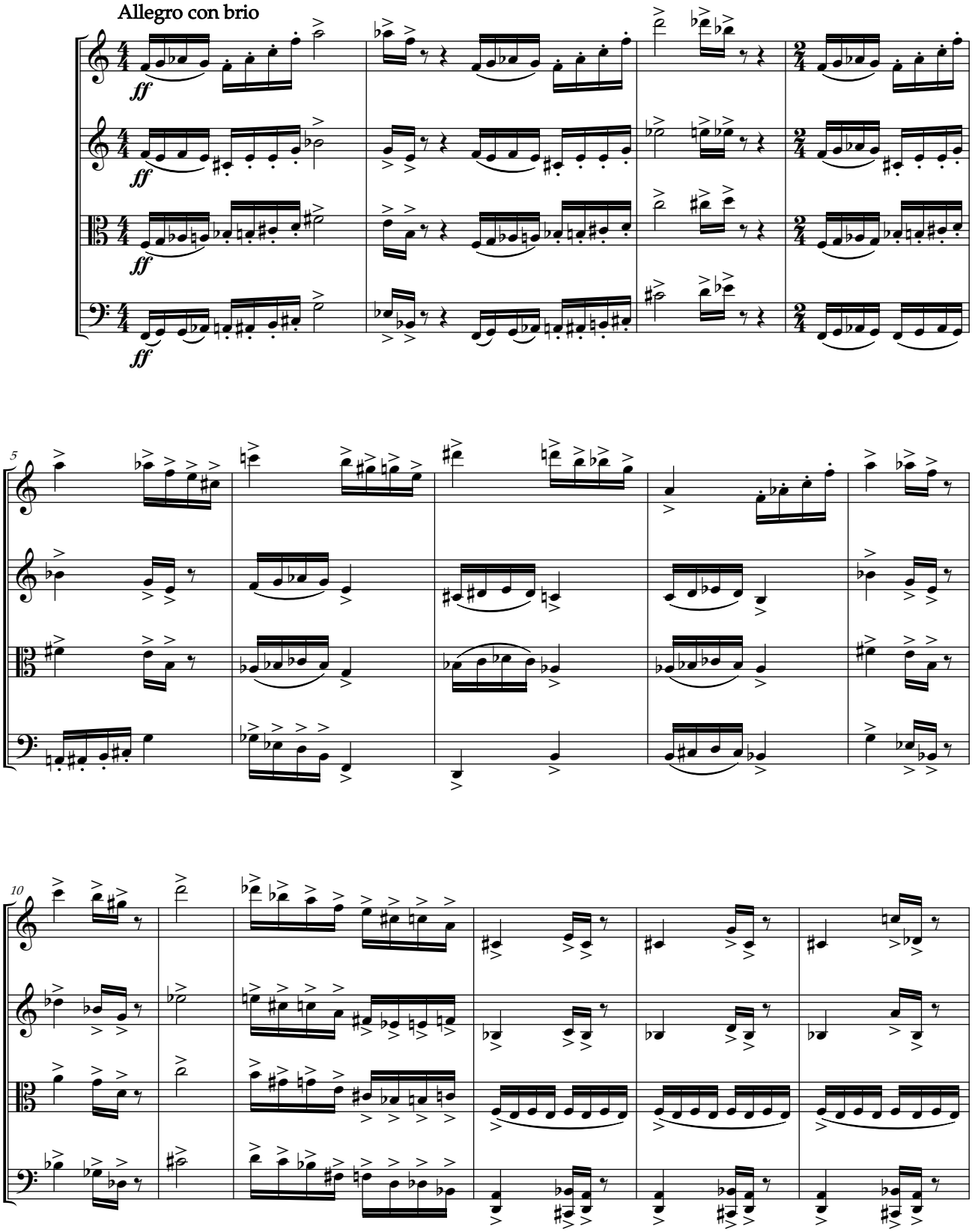
pour deux violons, alto et violoncelle

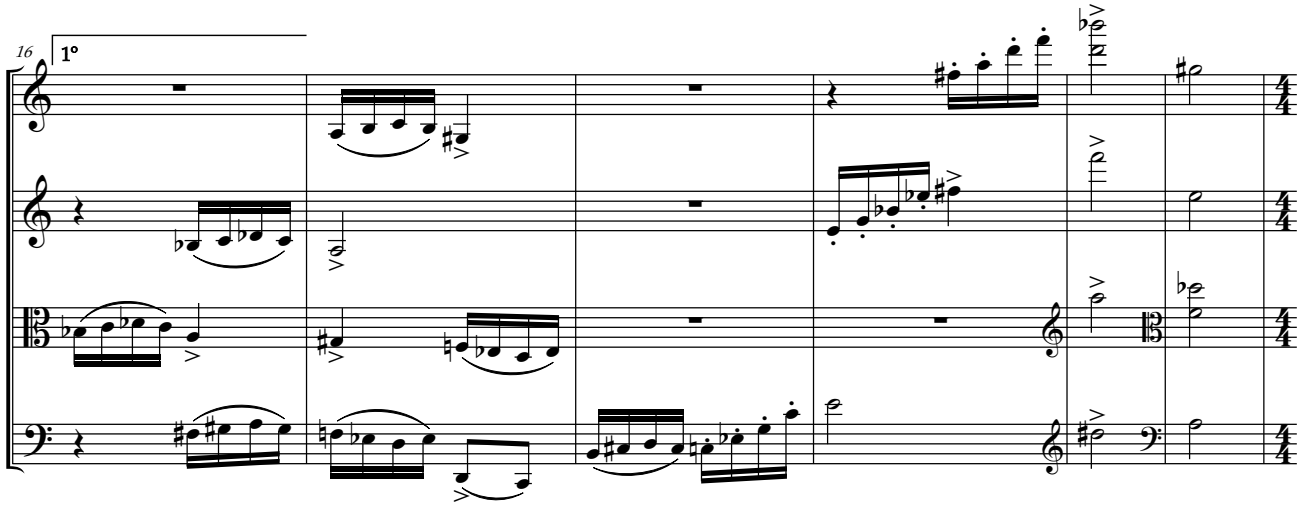
Nicolas Bacri

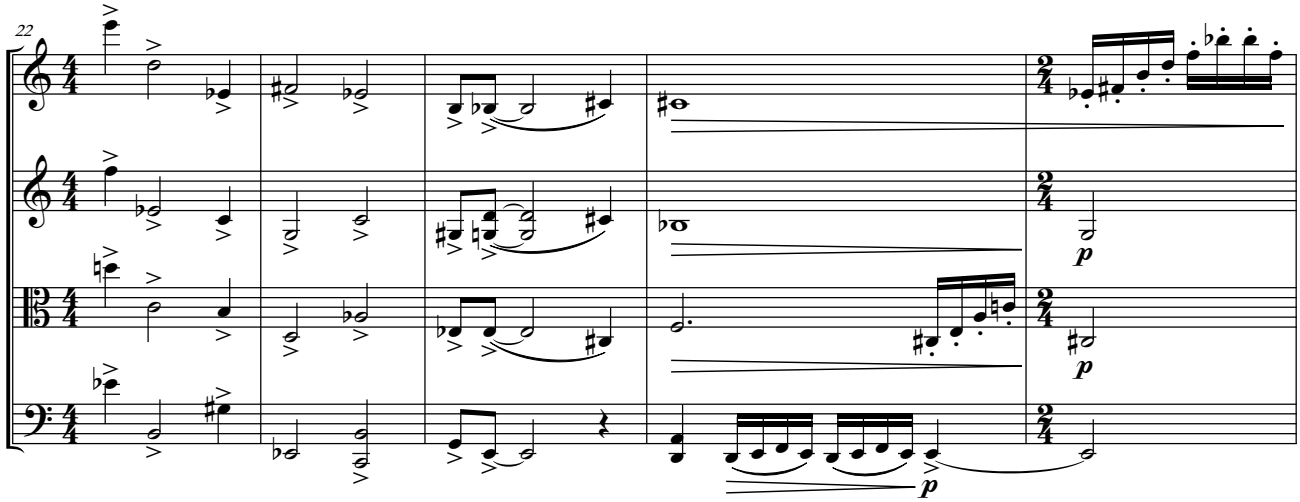
2019–20

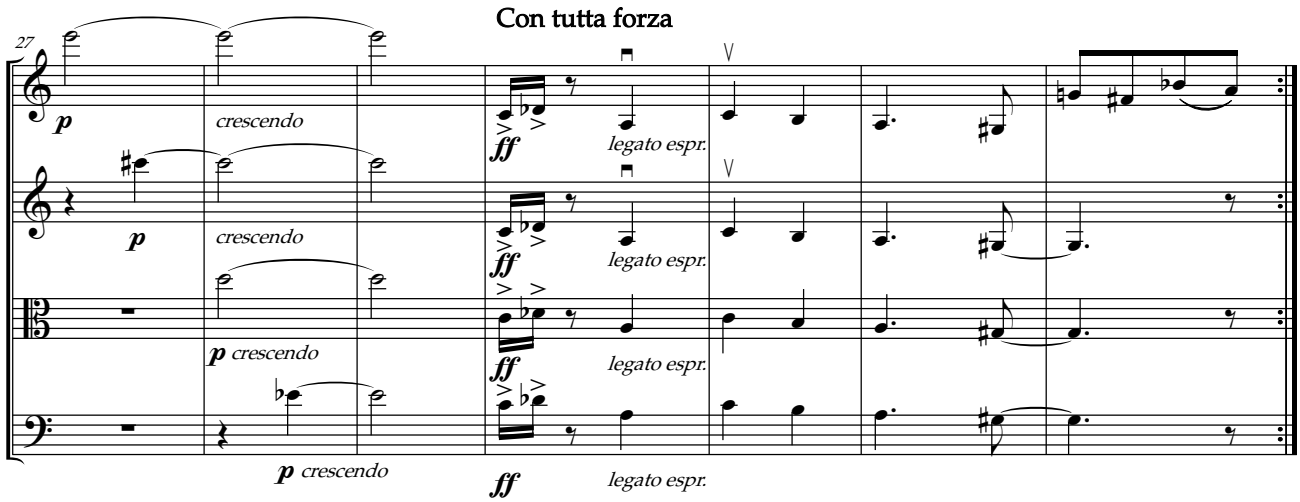
I

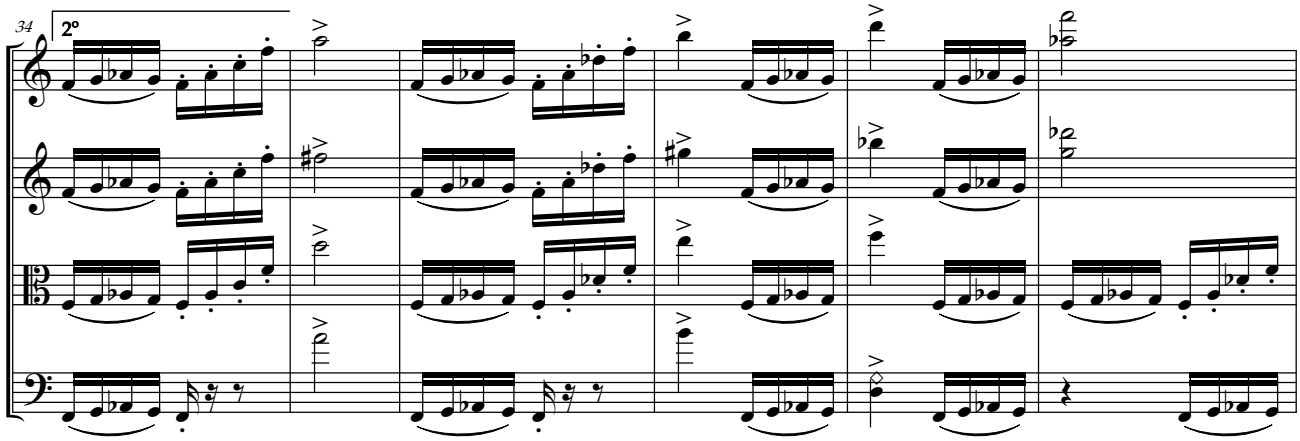
PRELUDIO E FUGA No. 1

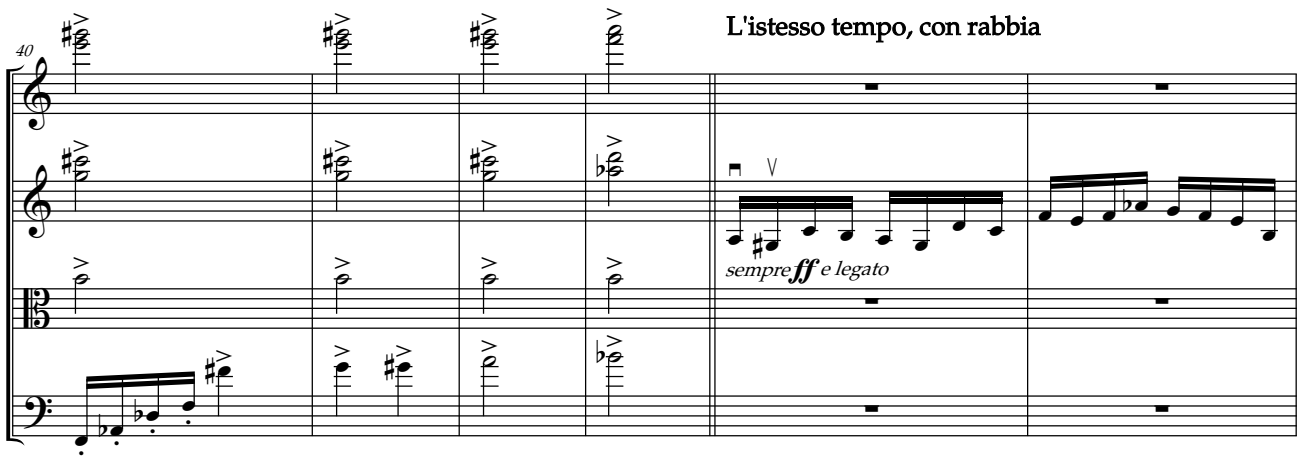


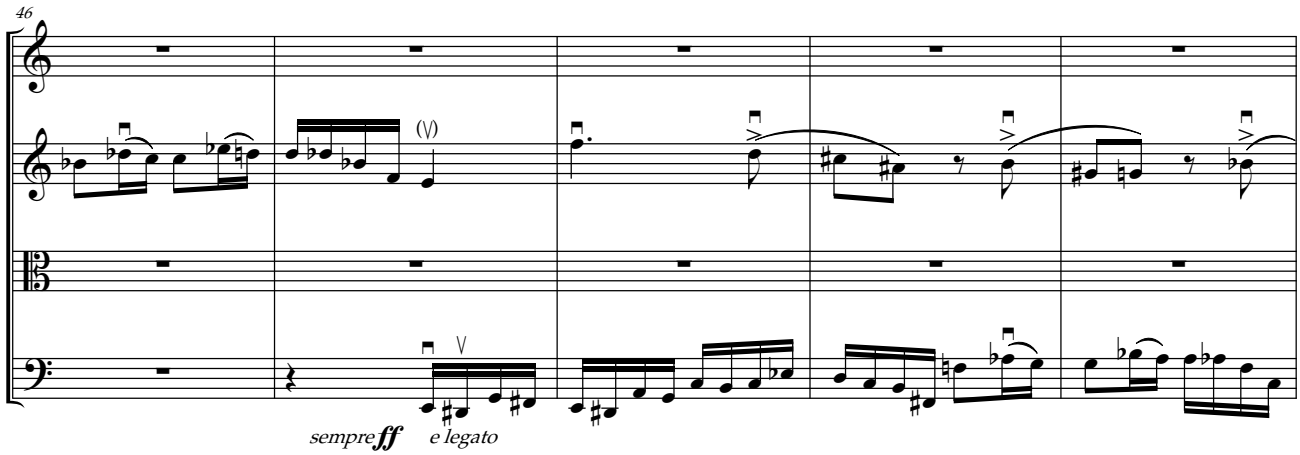

16
1°

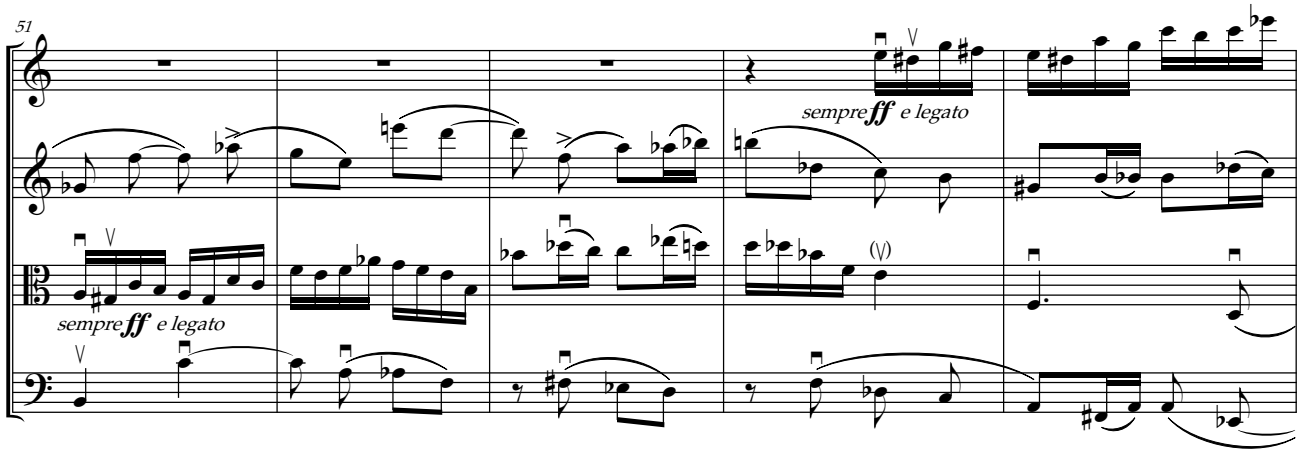

22
p
p
p

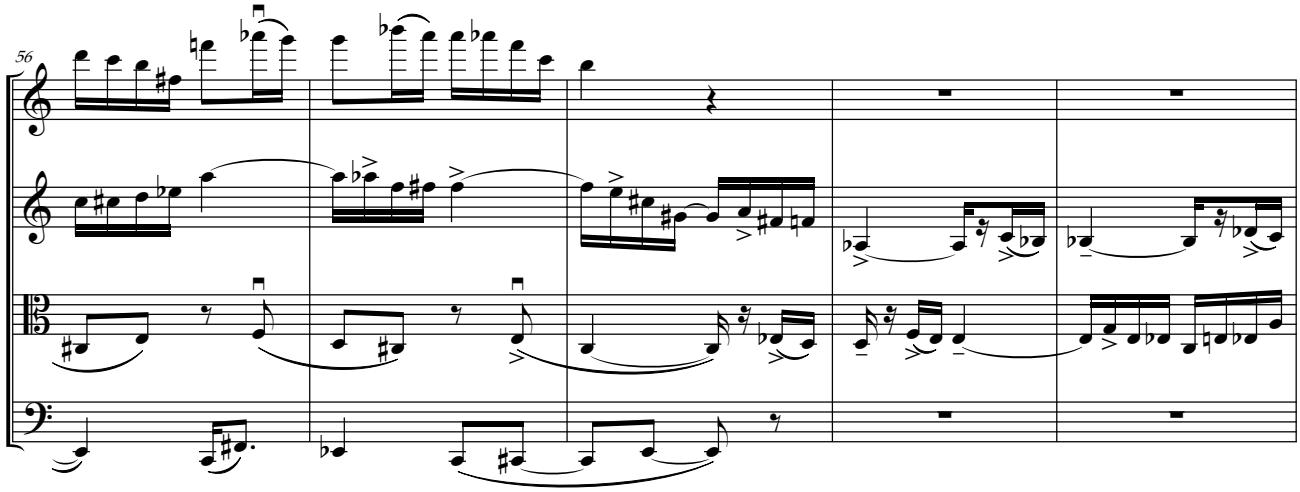

Con tutta forza
27
p
crescendo
ff
legato espr.
p
crescendo
ff
legato espr.
p crescendo
ff
legato espr.
p crescendo
ff
legato espr.

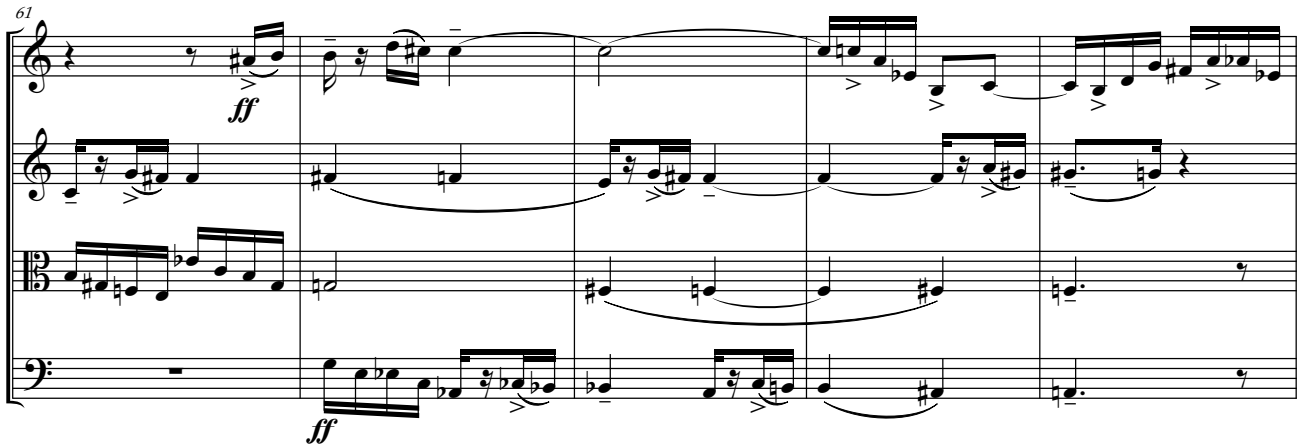

34
2°

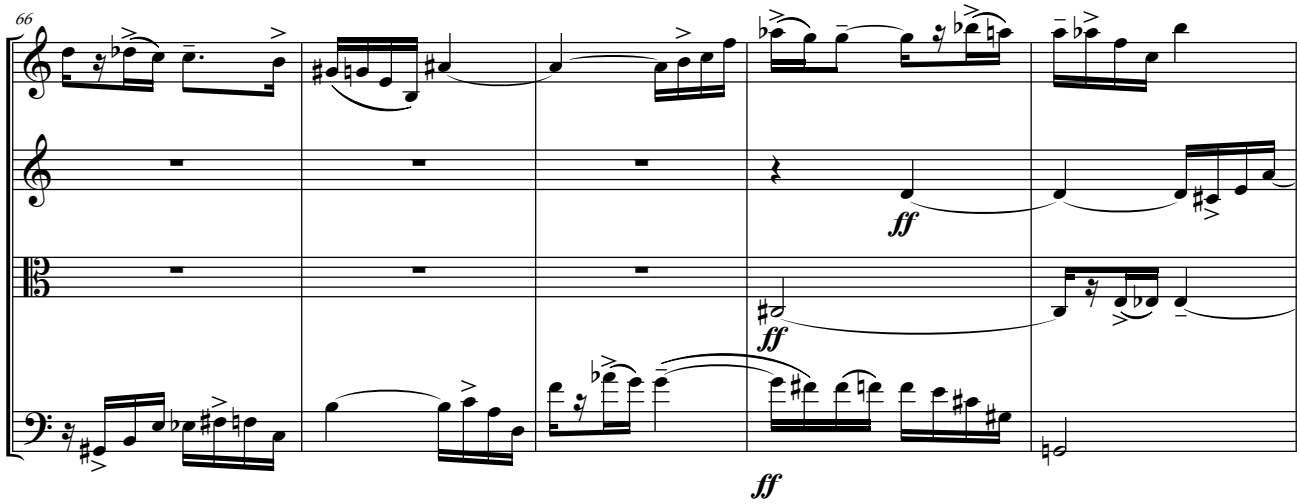

40
L'istesso tempo, con rabbia
sempre ff e legato

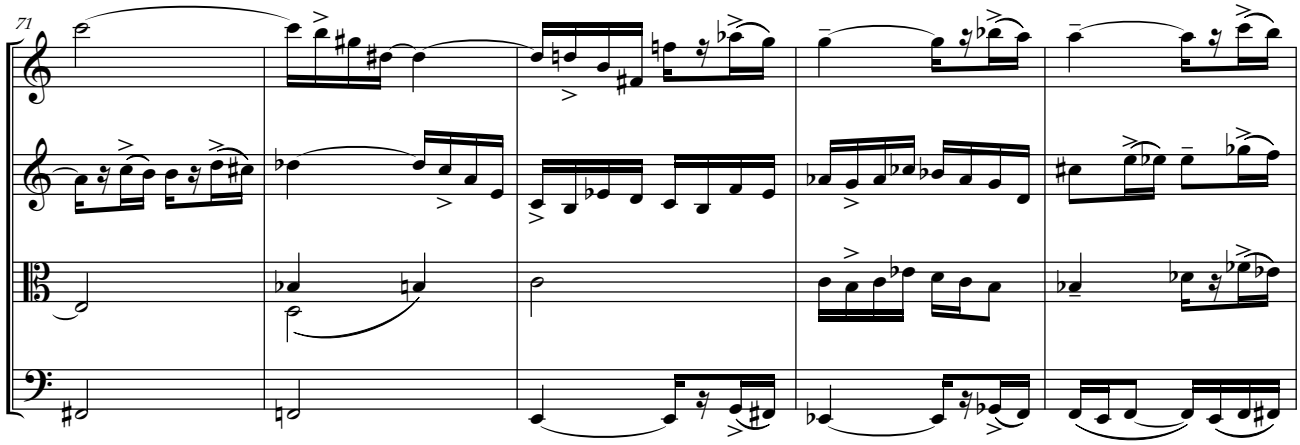

46
sempre ff e legato

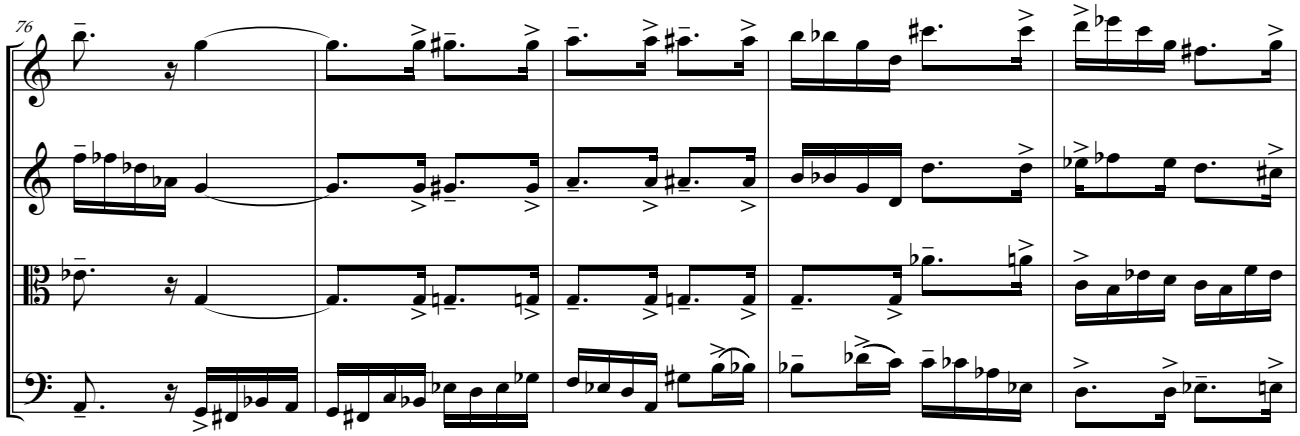

51
sempre ff e legato
sempre ff e legato

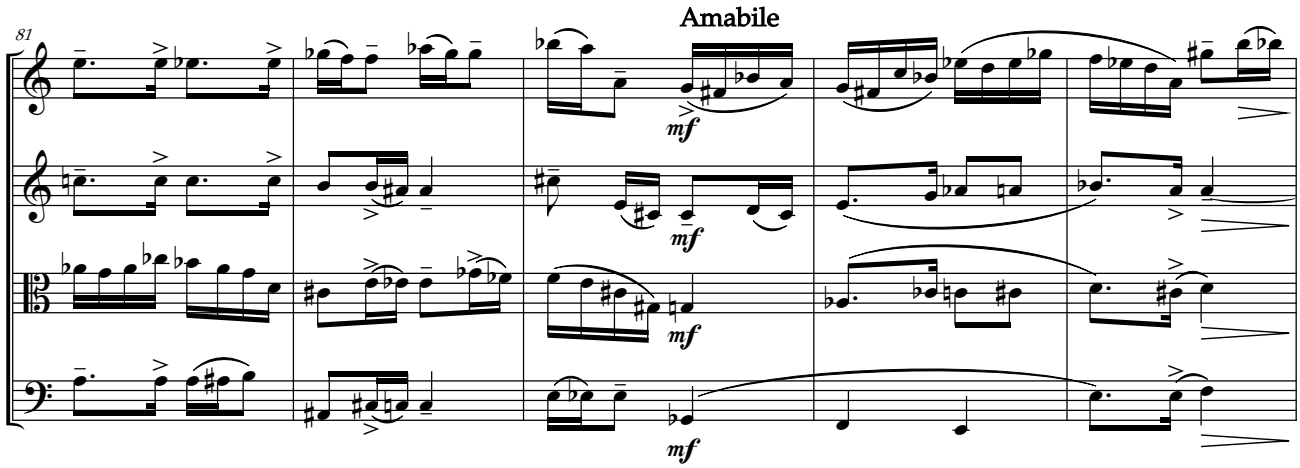

56

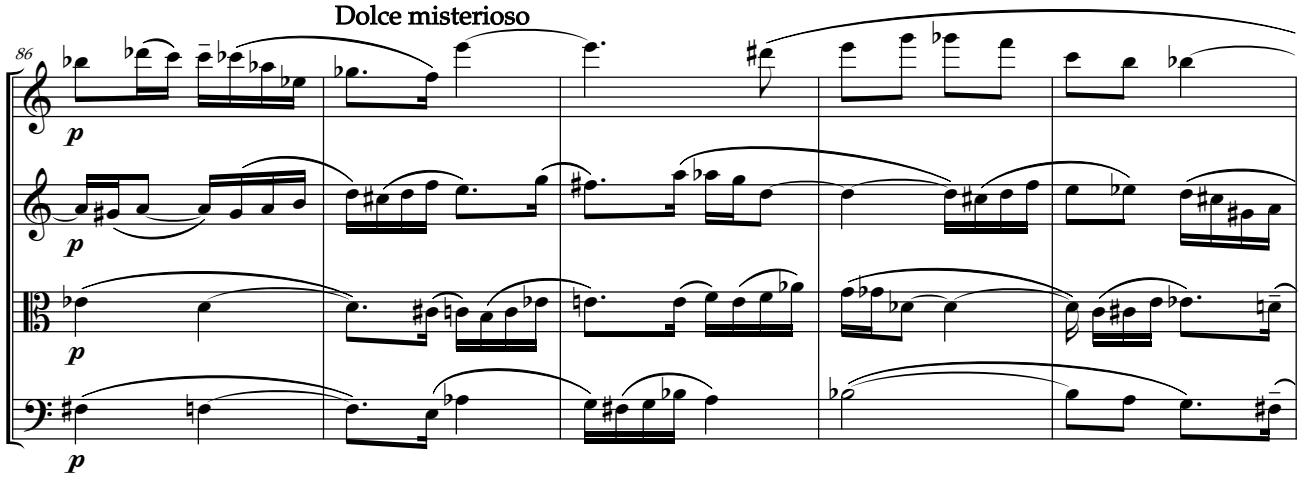

61
ff
ff

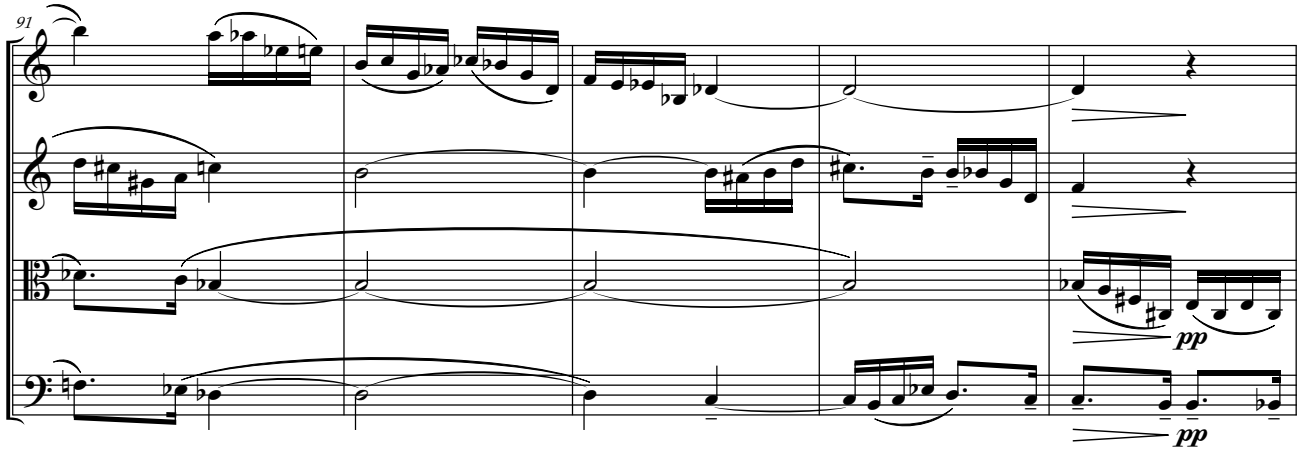

66
ff
ff
ff

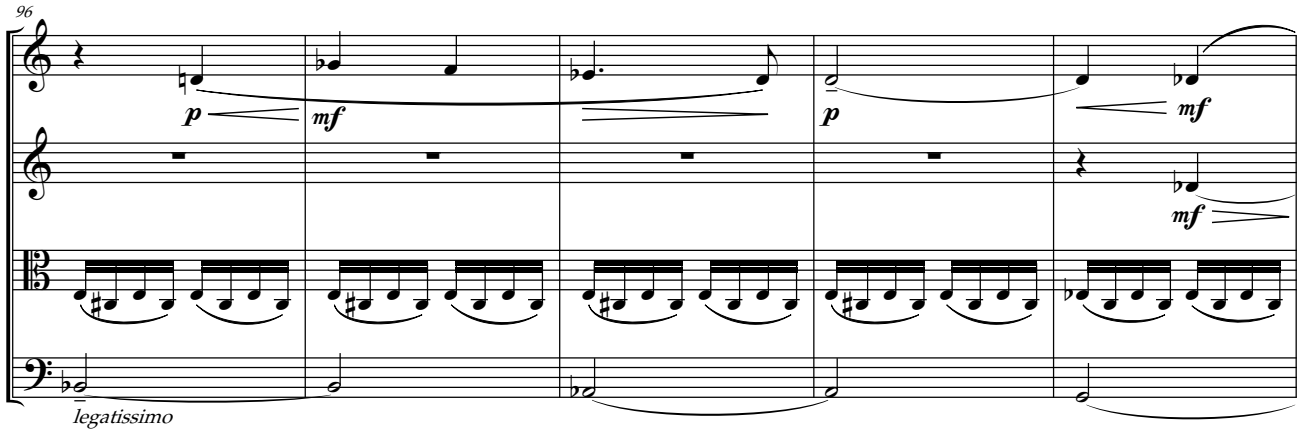

71

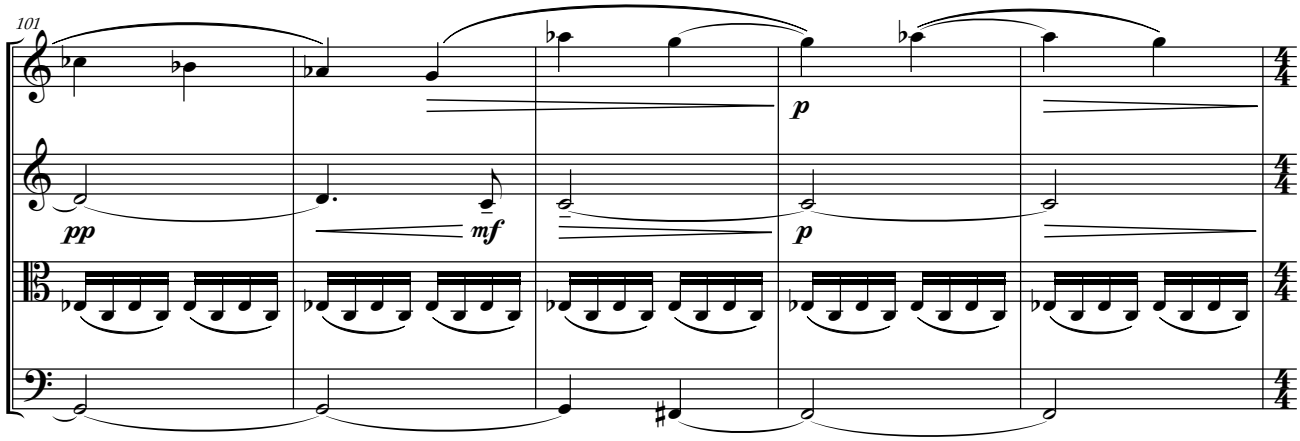

76

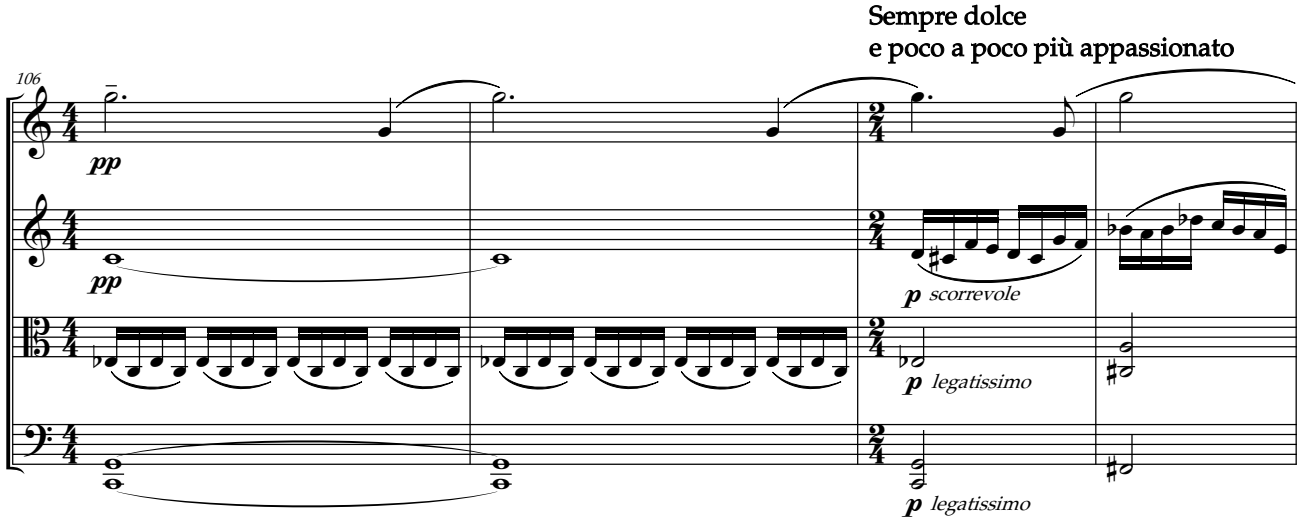

Amabile
81
mf
mf
mf
mf

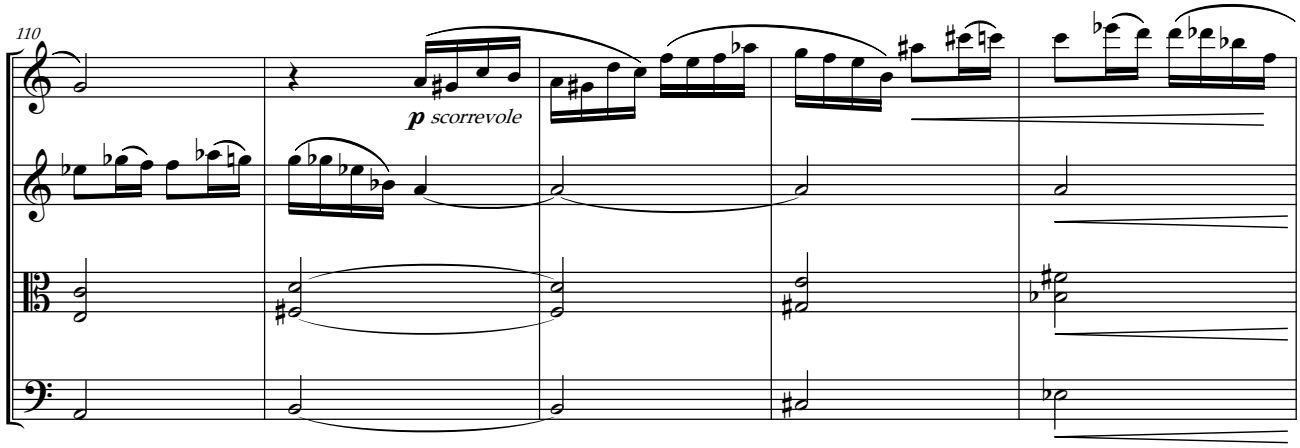

Dolce misterioso
86
p
p
p
p

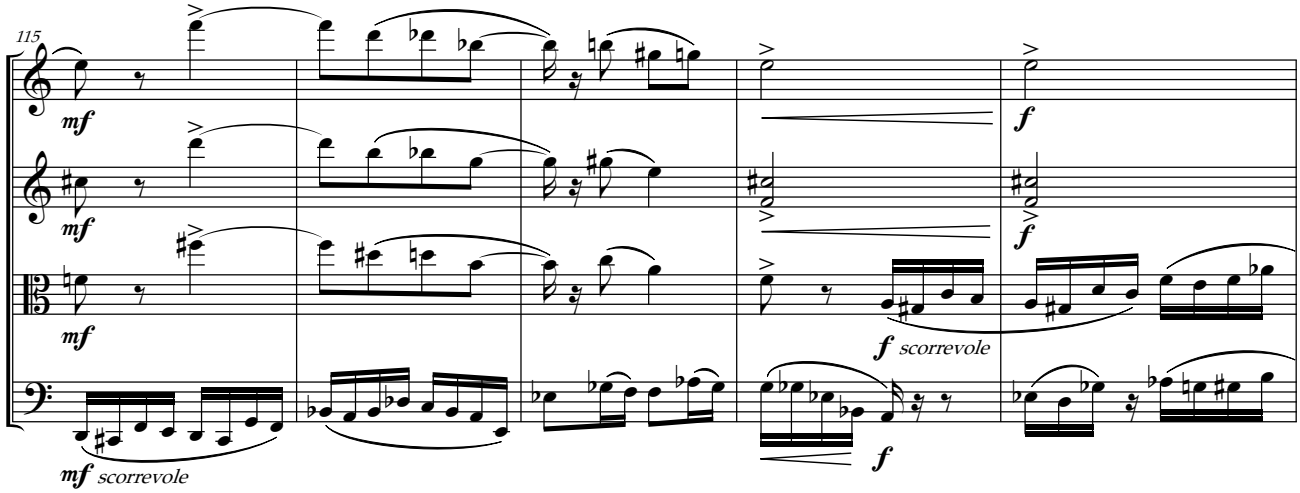

91
pp
pp

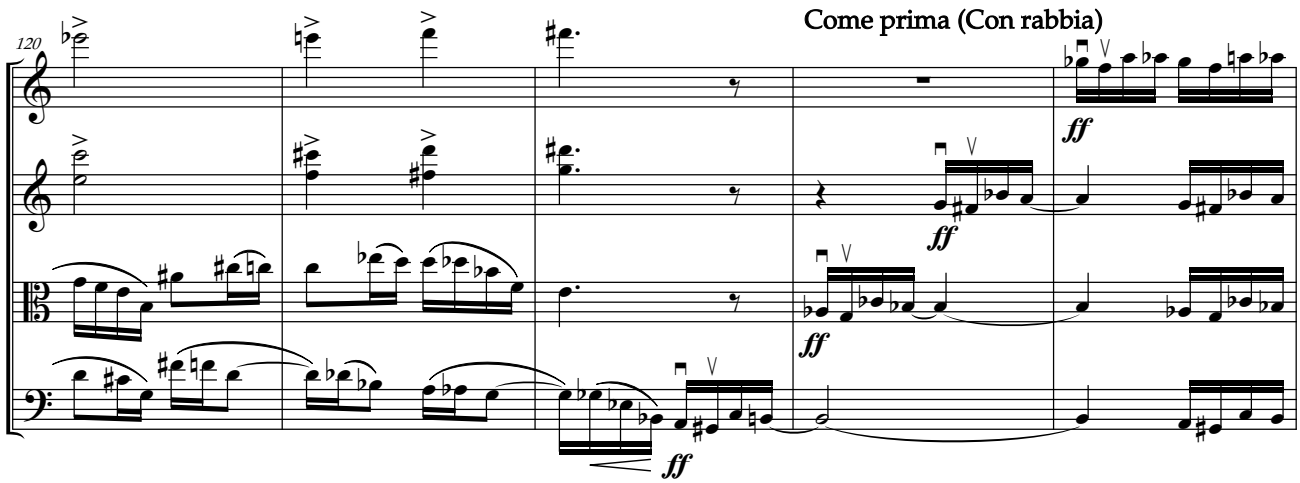

96
p
mf
p
mf
mf
legatissimo

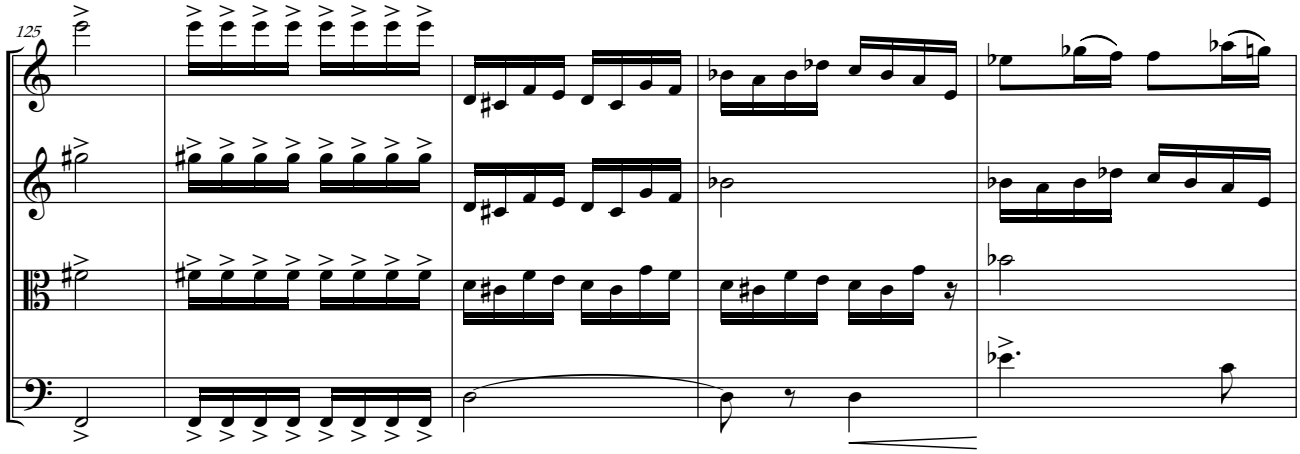

101
p
pp
mf
p

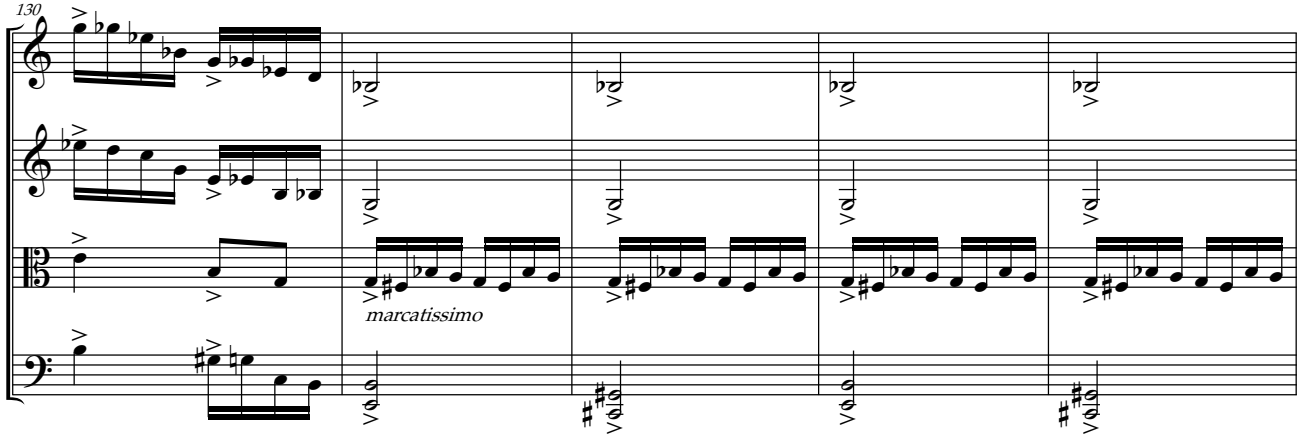

Sempre dolce
e poco a poco più appassionato
106
pp
pp
p scorrevole
p legatissimo
p legatissimo

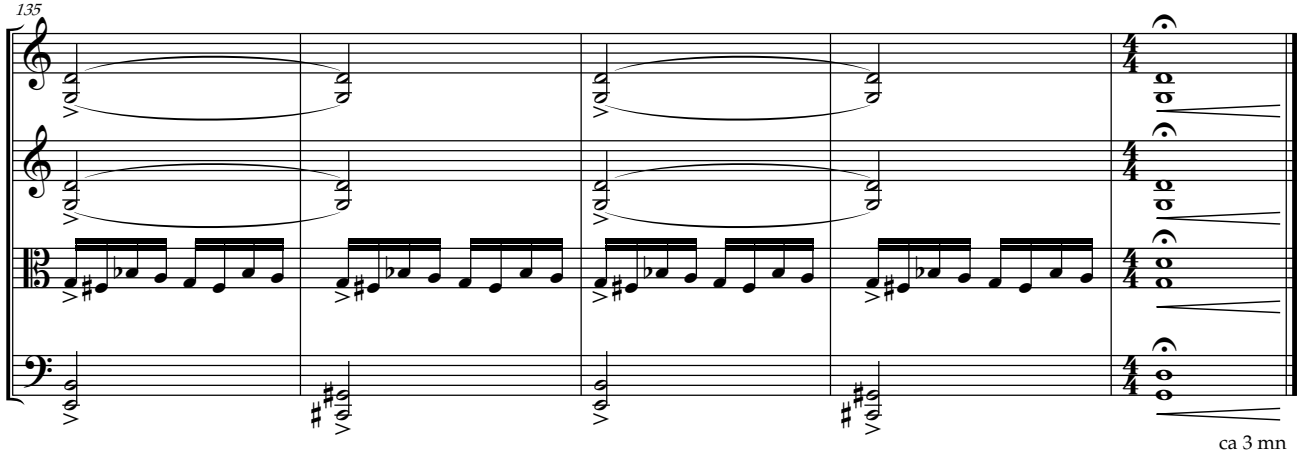

110
p scorrevole


115
mf
mf
mf
mf scorrevole
f
f
f scorrevole
f


120
Come prima (Con rabbia)
ff
ff
ff
ff

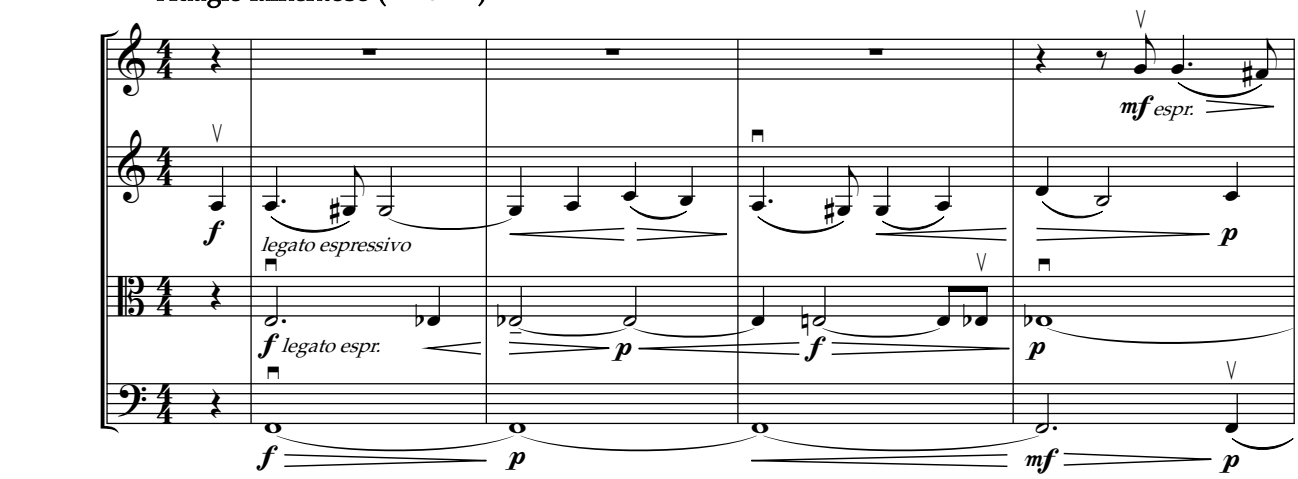

125

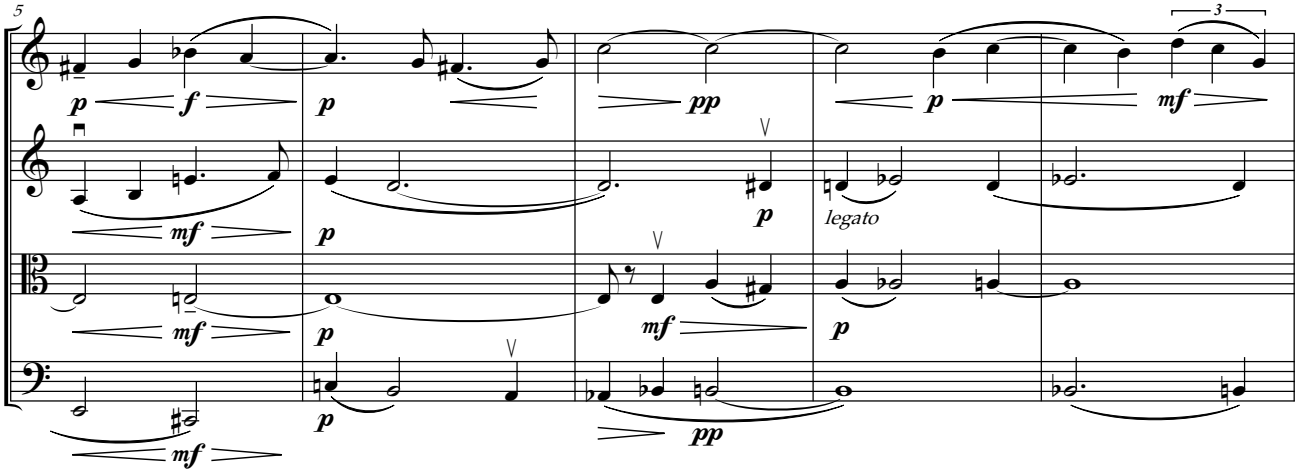

130
marcatissimo

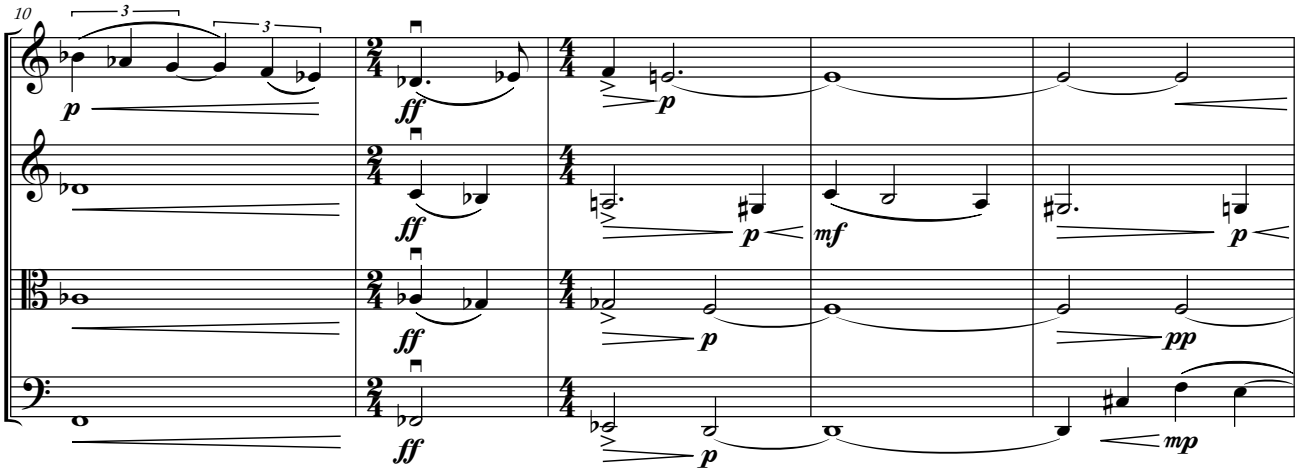

135
ca 3 mn

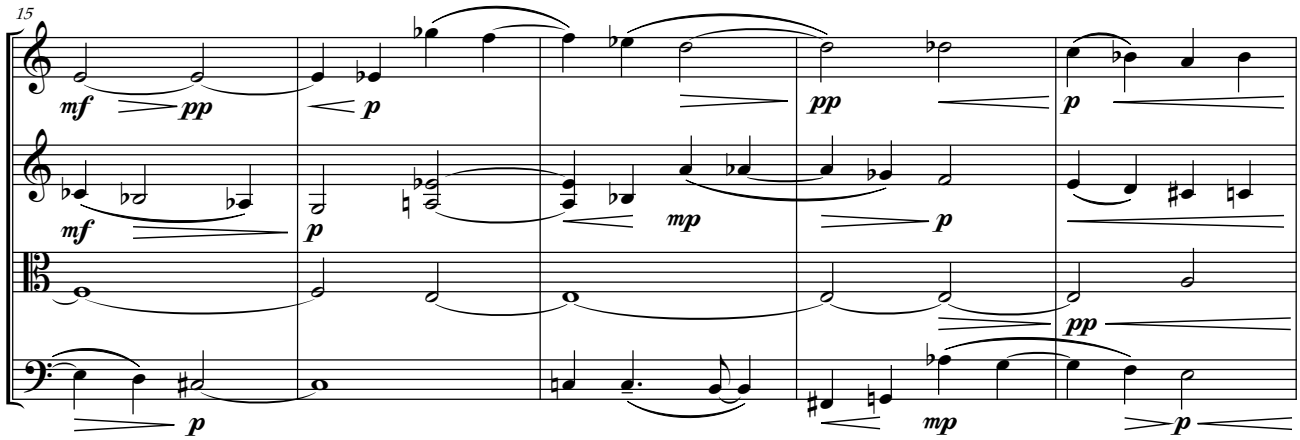
II
PRELUDIO E FUGA No. 2

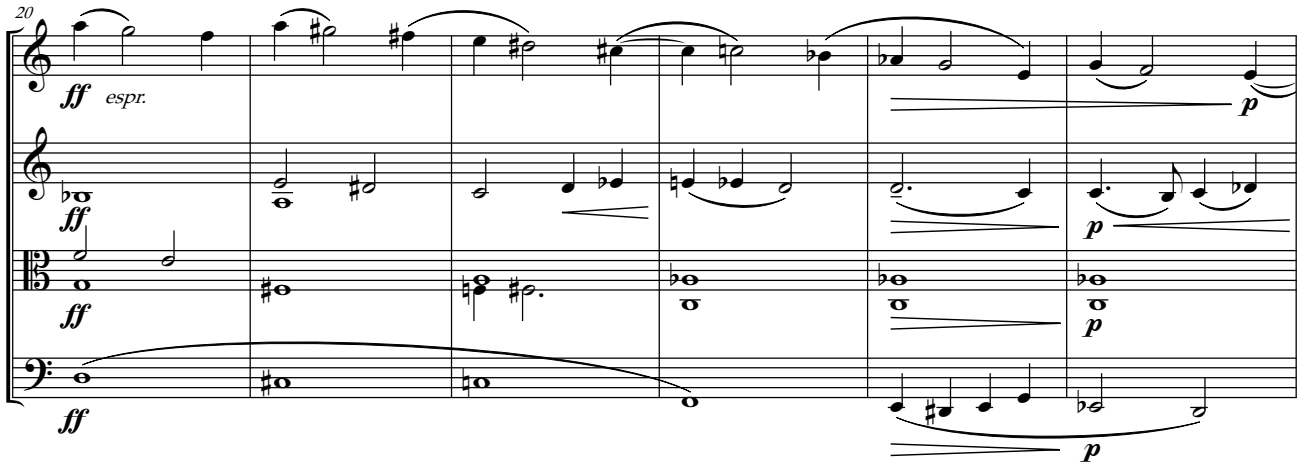
Adagio lamentoso (♩ = 60–64)

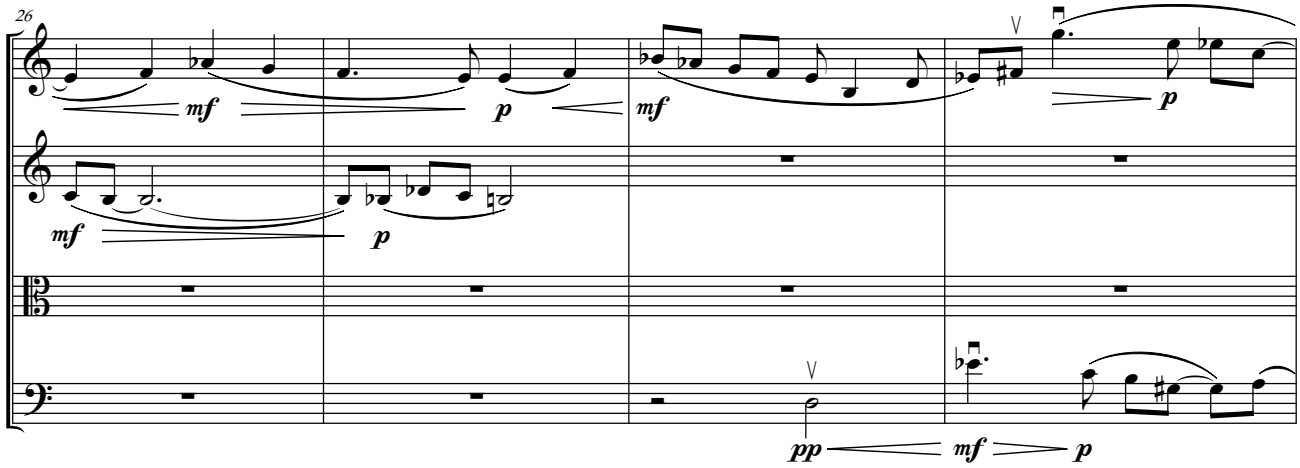


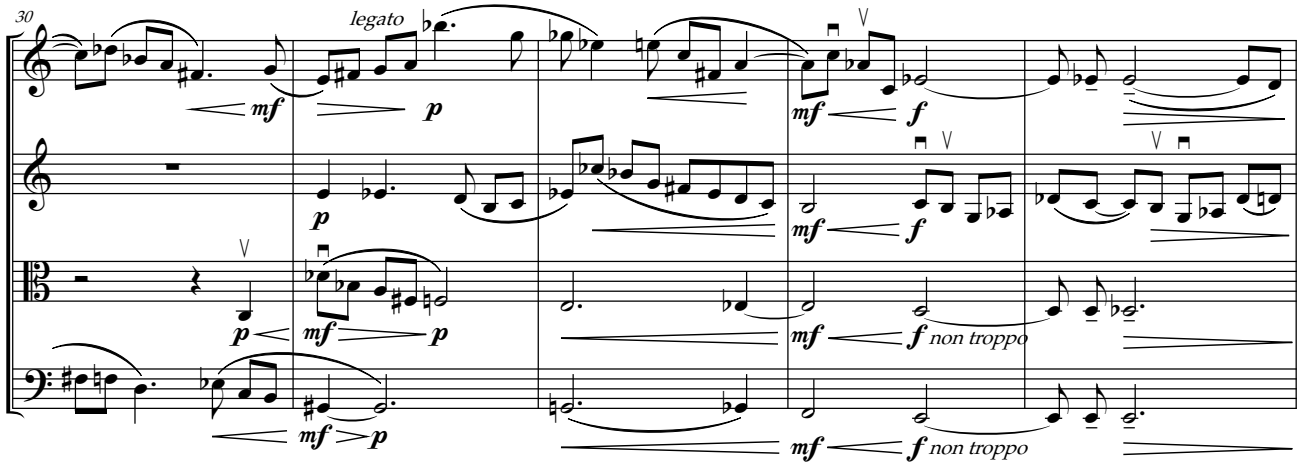


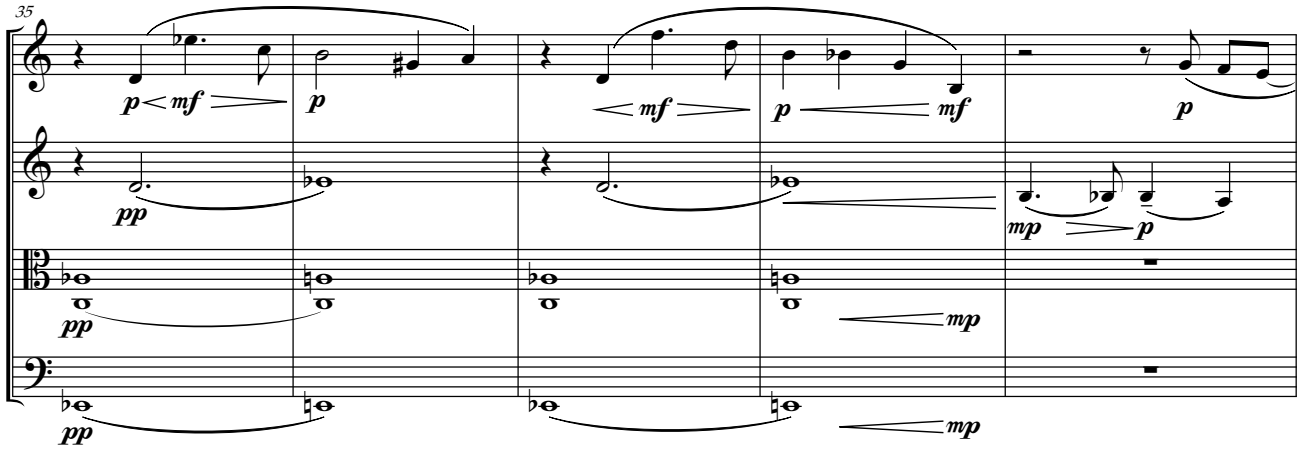


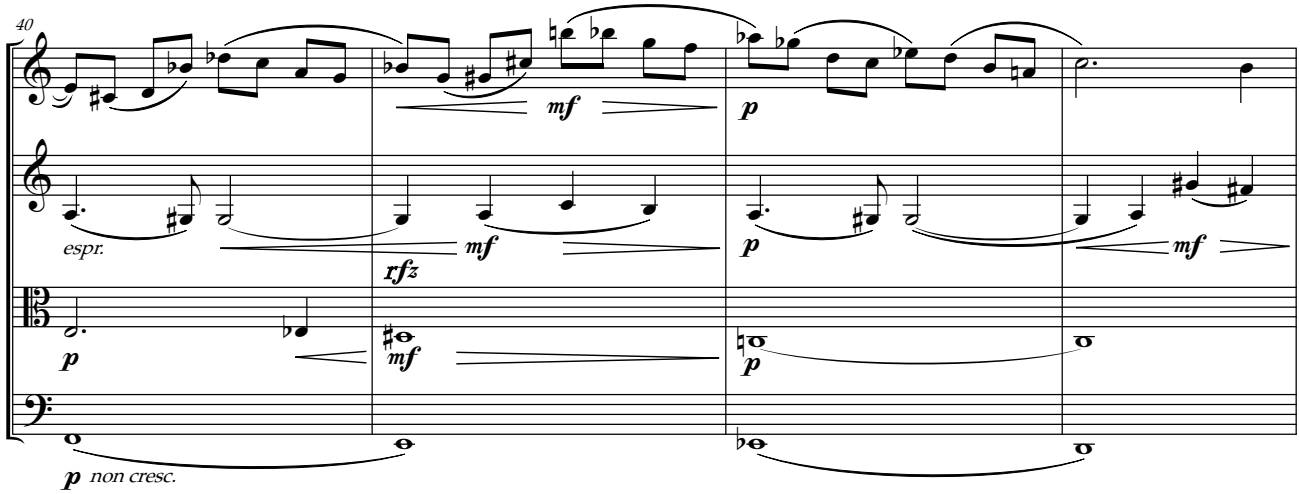

15
mf
pp
p
mf
p
mp
pp
p
p
pp
p
mp
p

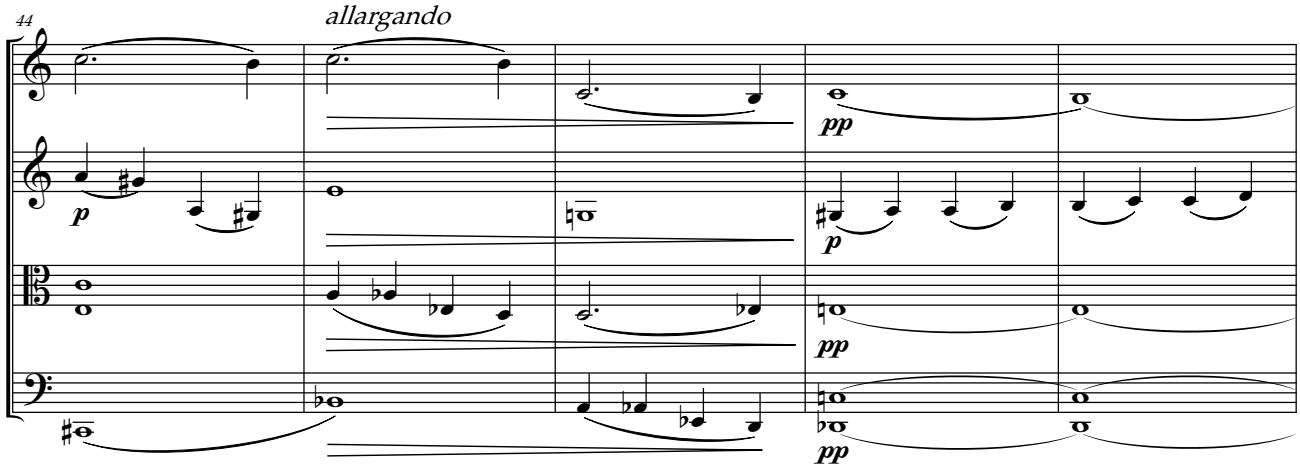

20
ff
espr.
p
ff
p
ff
p
ff
p

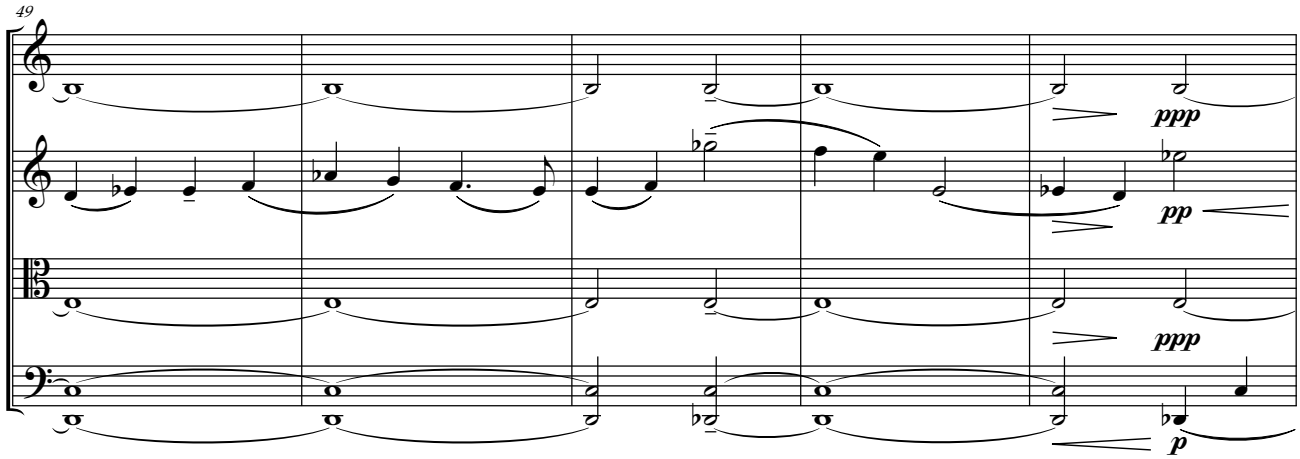

26
mf
p
mf
p
mf
p
pp
mf
p

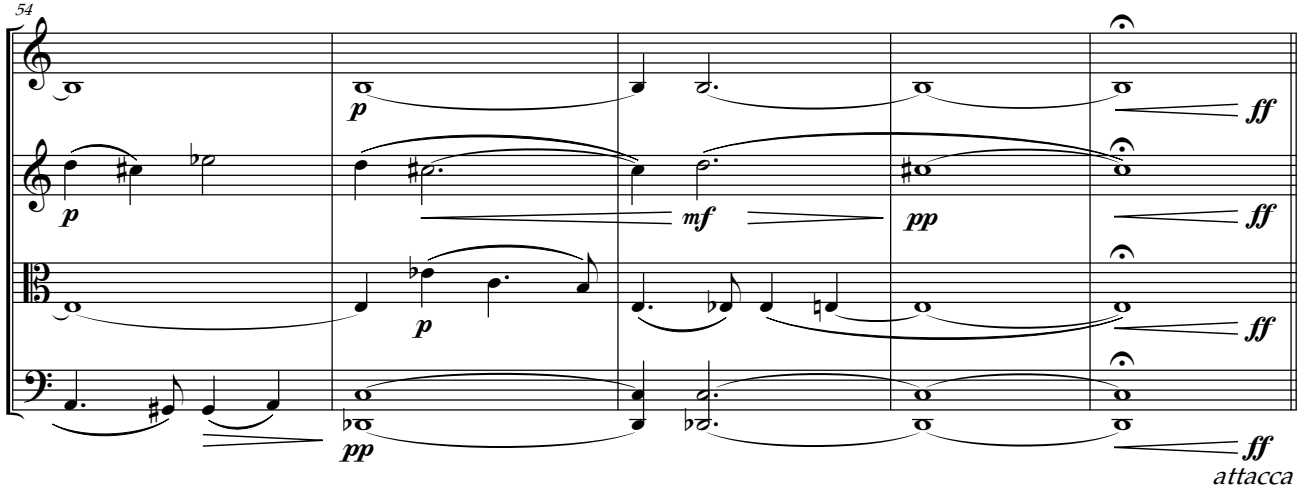

30
legato
mf
p
mf
f
p
mf
f non troppo
p
mf
p
mf
f non troppo


35
p
mf
p
mf
p
mf
p
pp
mp
p
pp
mp

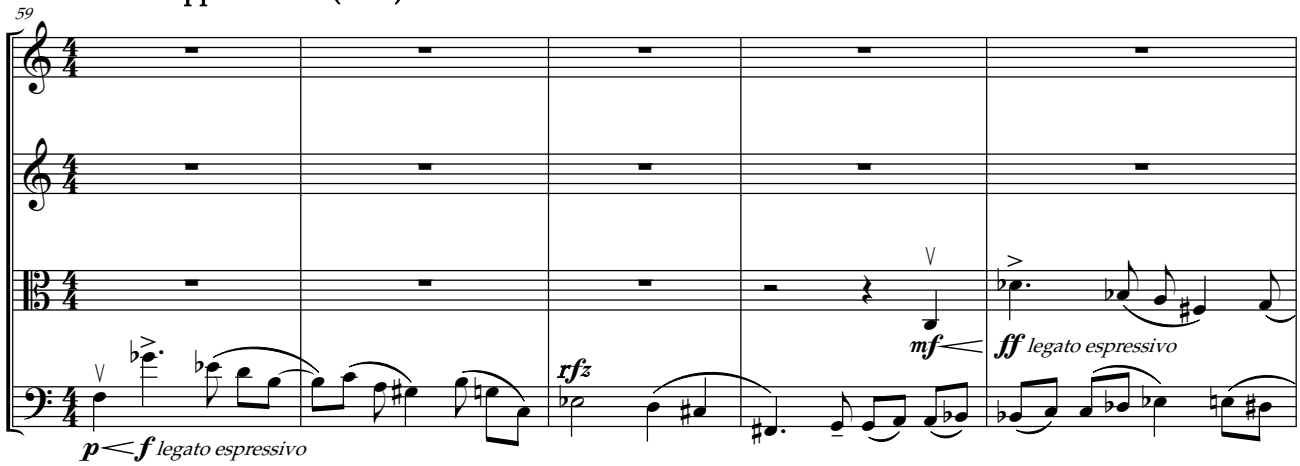

40
mf
p
espr.
mf
rfz
p
mf
p
mf
p non cresc.

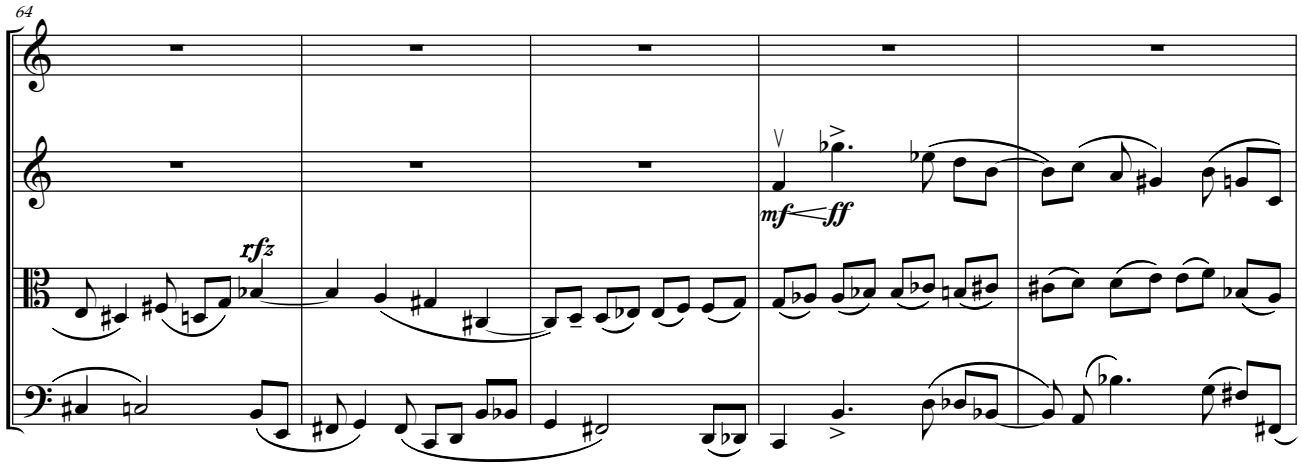

44
allargando
p
pp
p
pp
pp

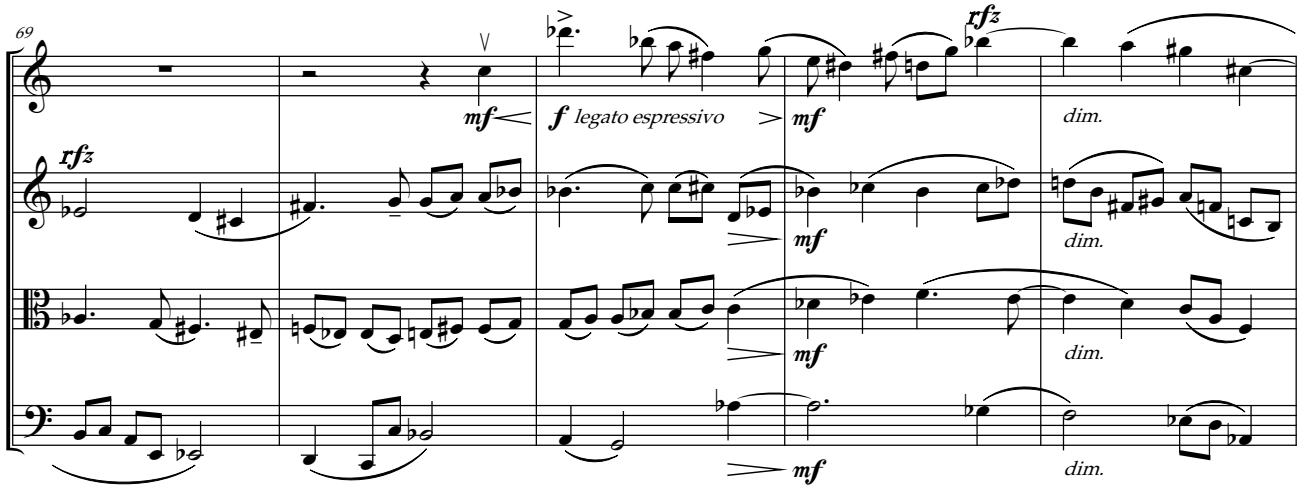

49
ppp
pp
ppp
p

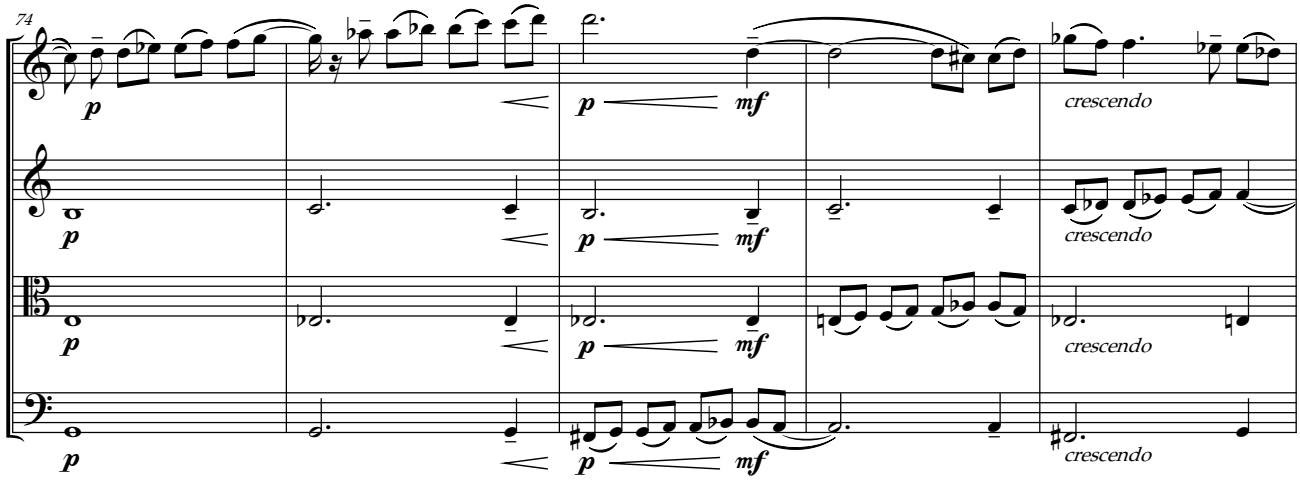

54
p
p
mf
pp
p
pp
ff
ff
ff
ff
attacca

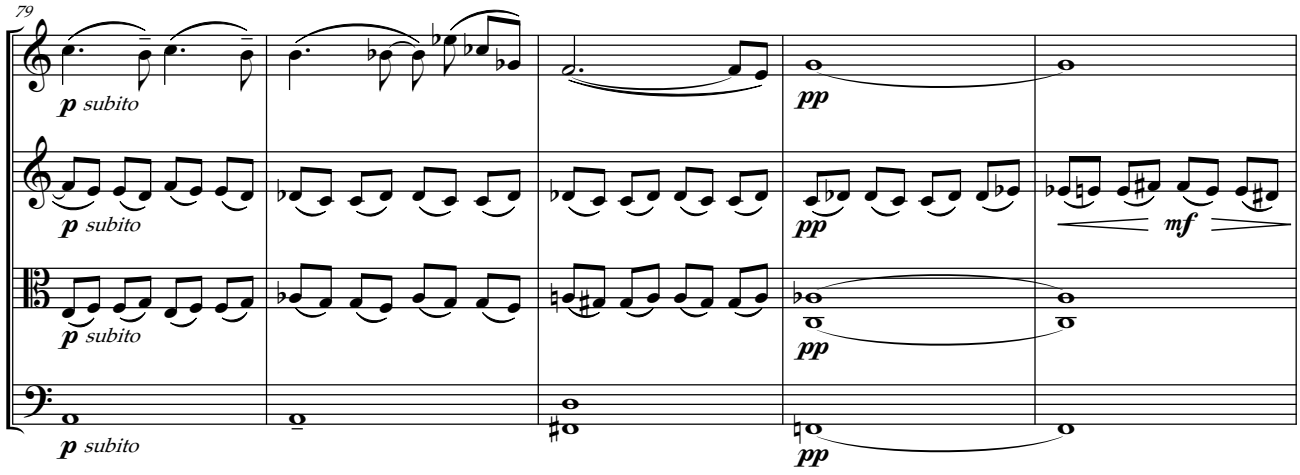
Andante appassionato (♩ = 92)

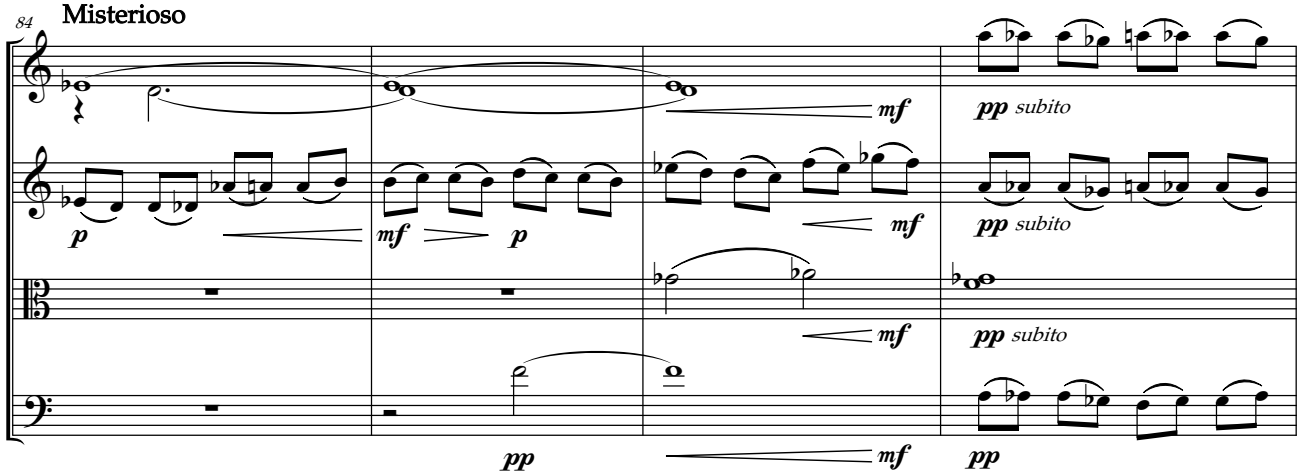


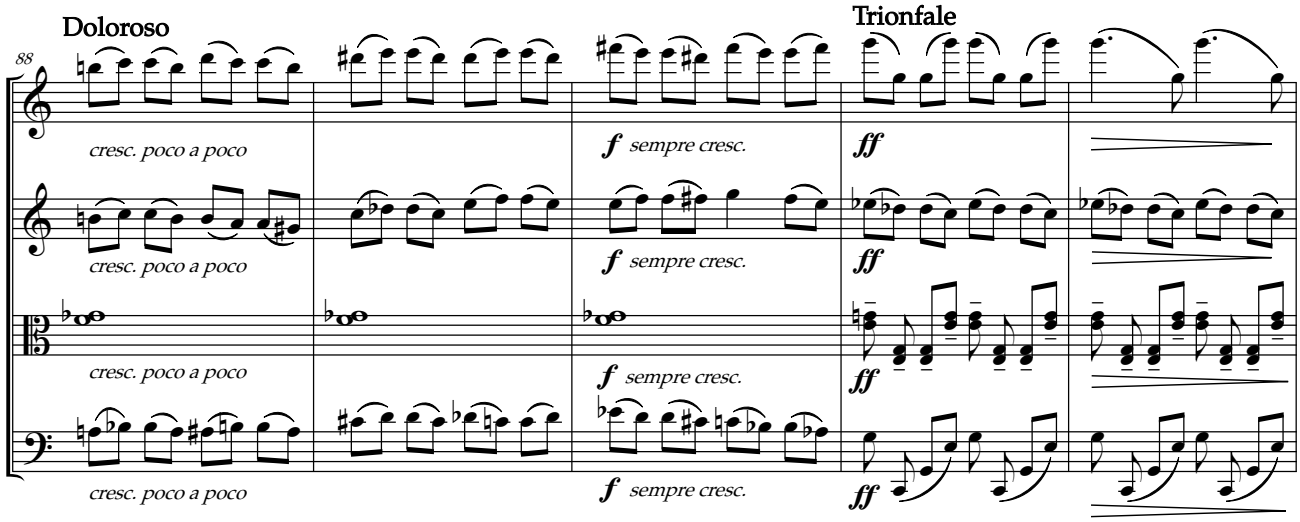


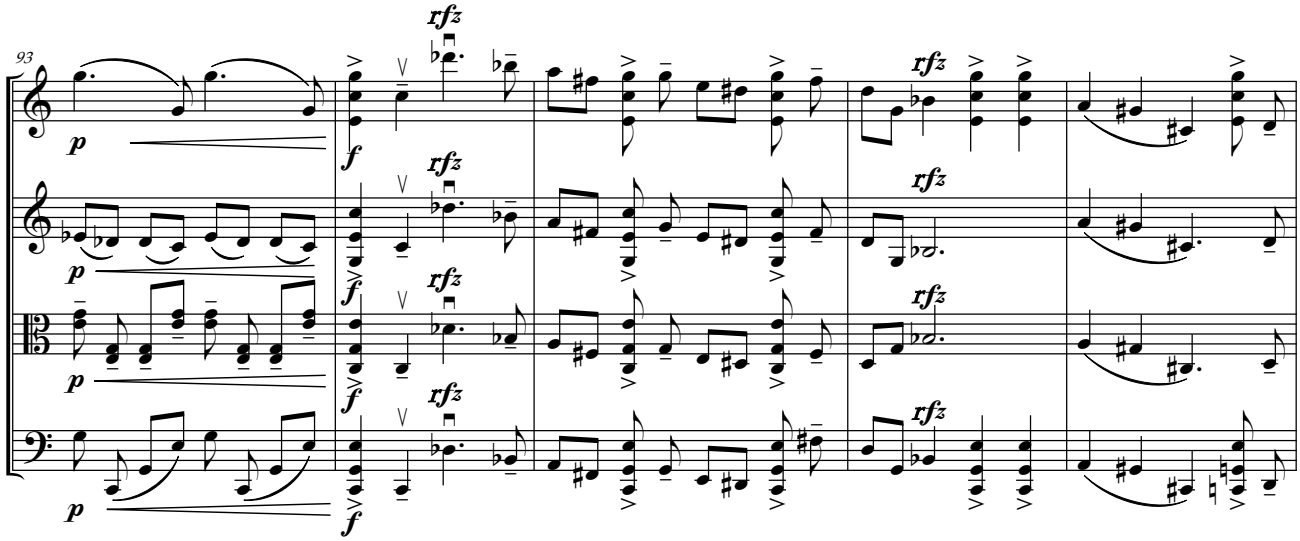


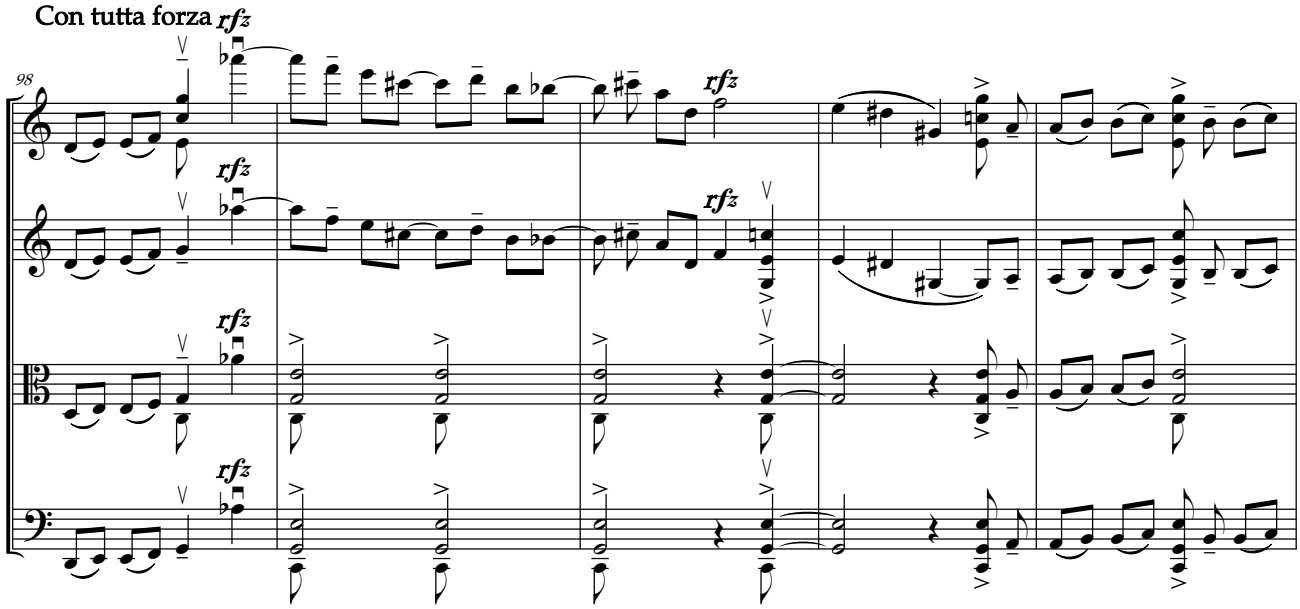

74
p
mf
crescendo

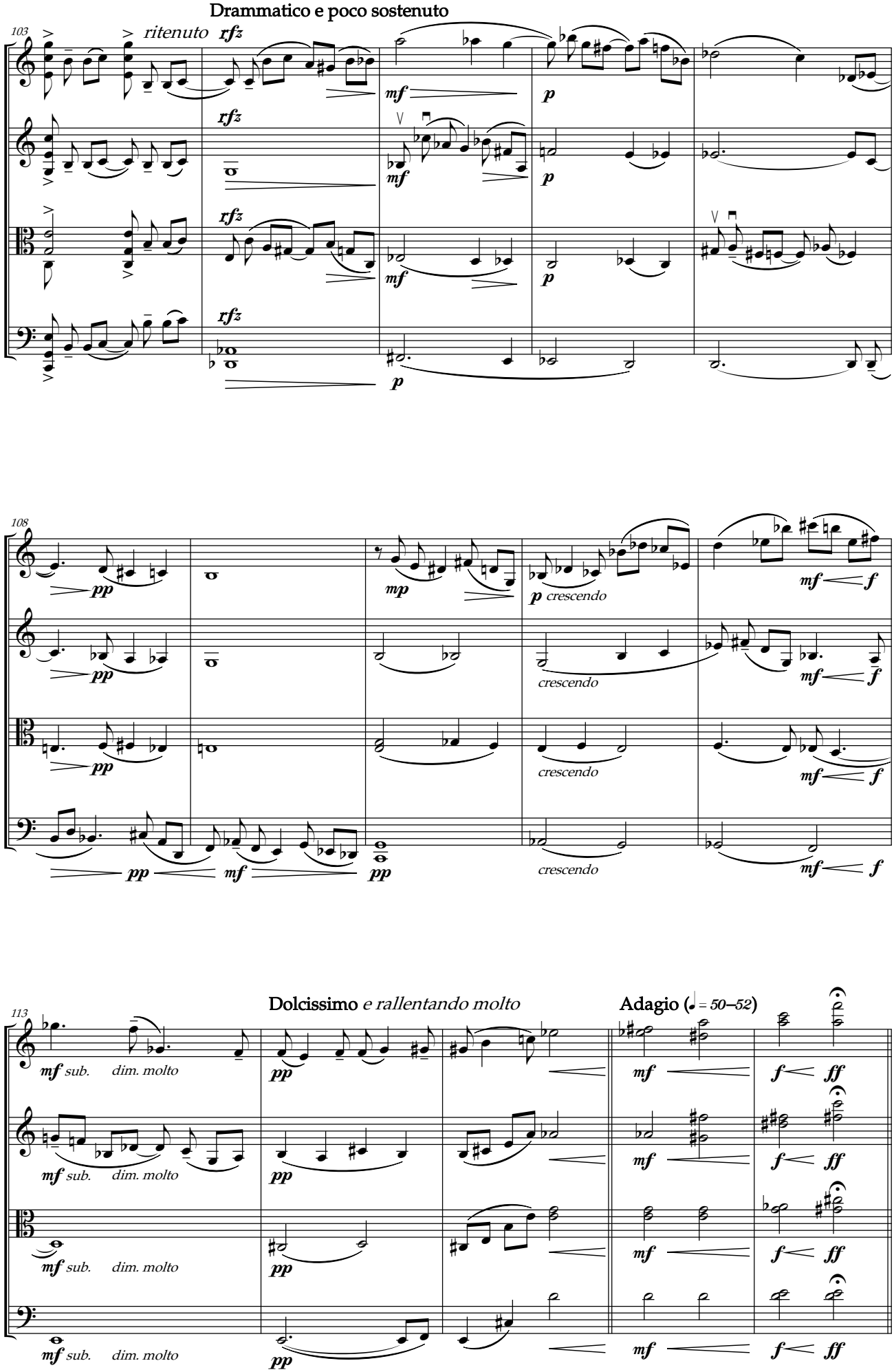

79
p subito
pp
mf


84
Misterioso
p
mf
pp subito

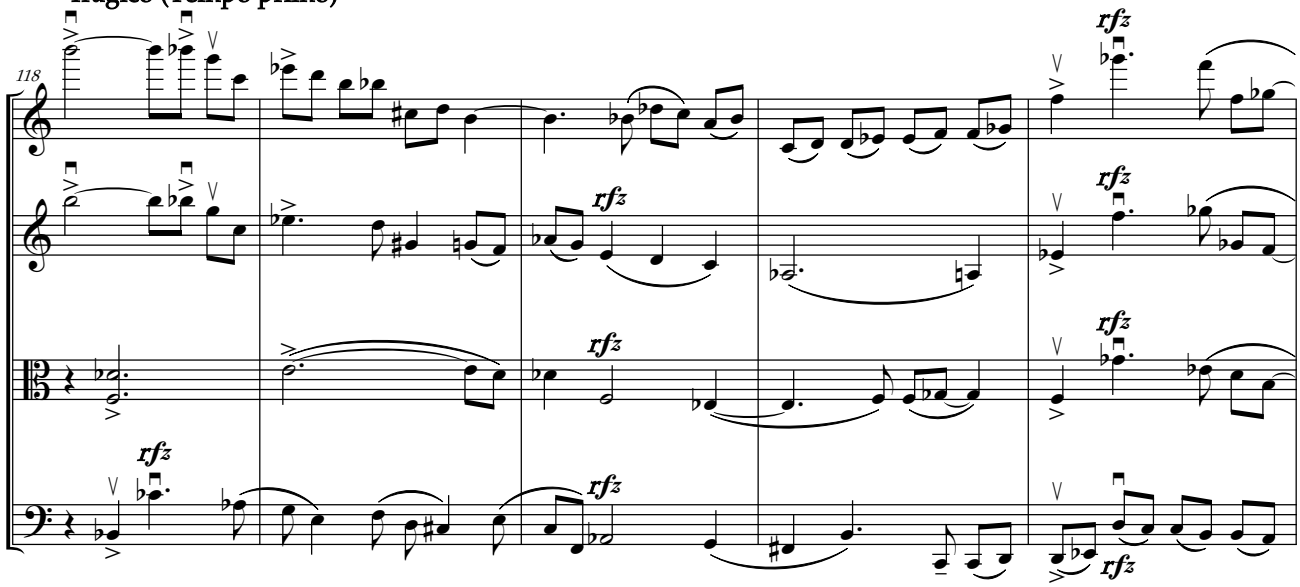

Doloroso
Trionfale
88
cresc. poco a poco
f sempre cresc.
ff

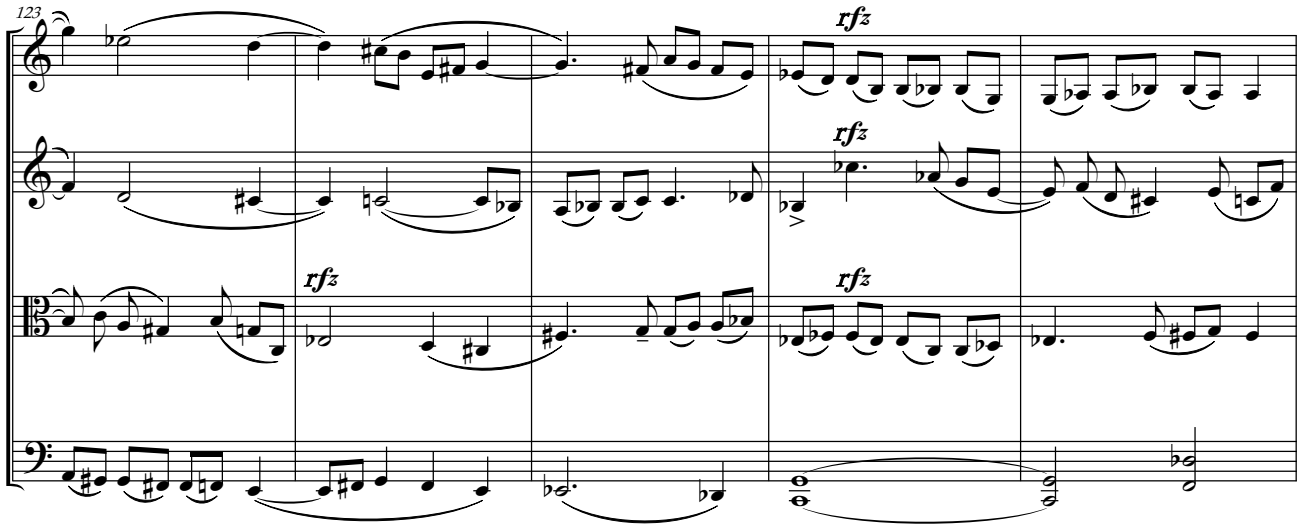

93
p
f
rfz

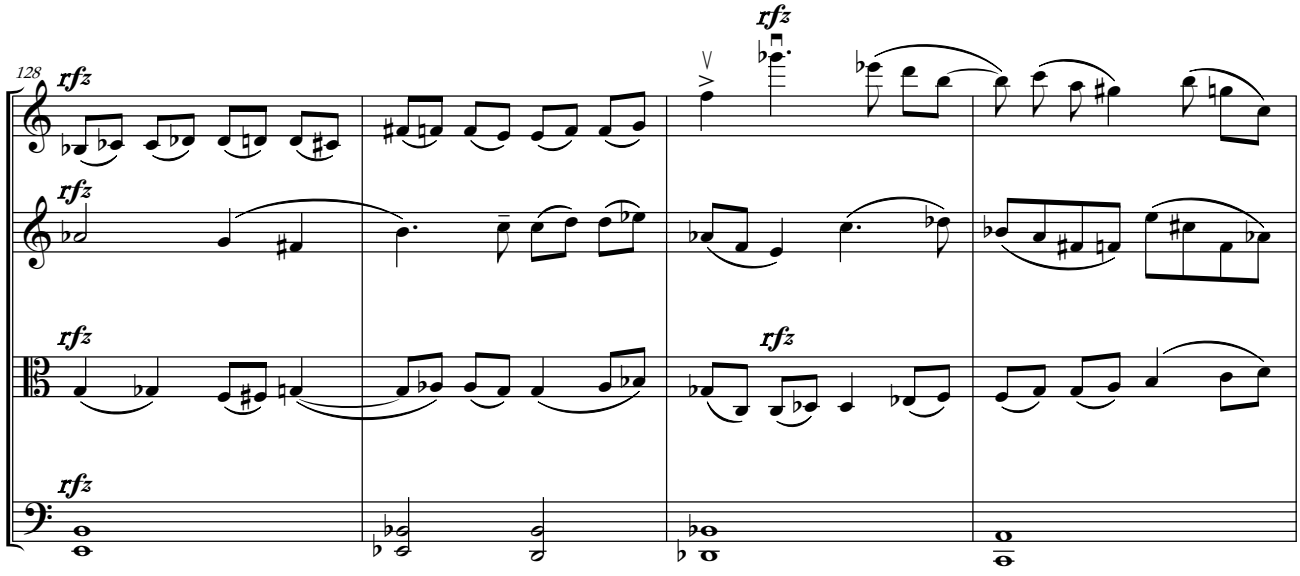

Con tutta forza rfz
98
rfz

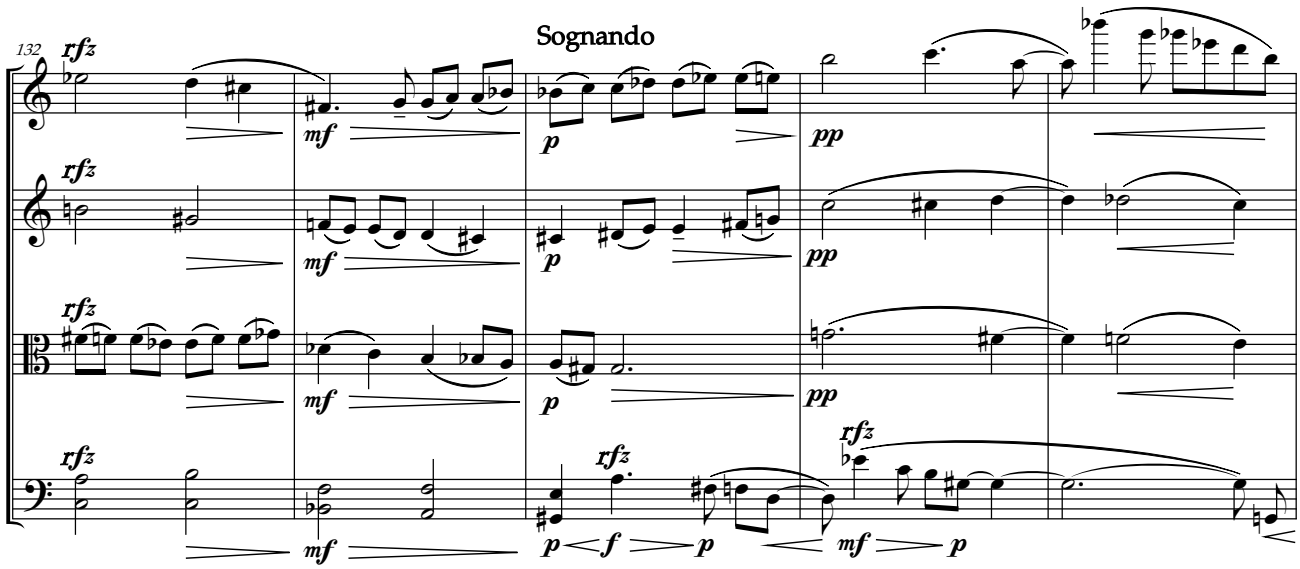

Drammatico e poco sostenuto
103
ritenuto
rfz
mf
p
108
pp
mp
crescendo
mf
f
113
Dolcissimo e rallentando molto
Adagio (♩. = 50–52)
sub.
dim. molto
ff

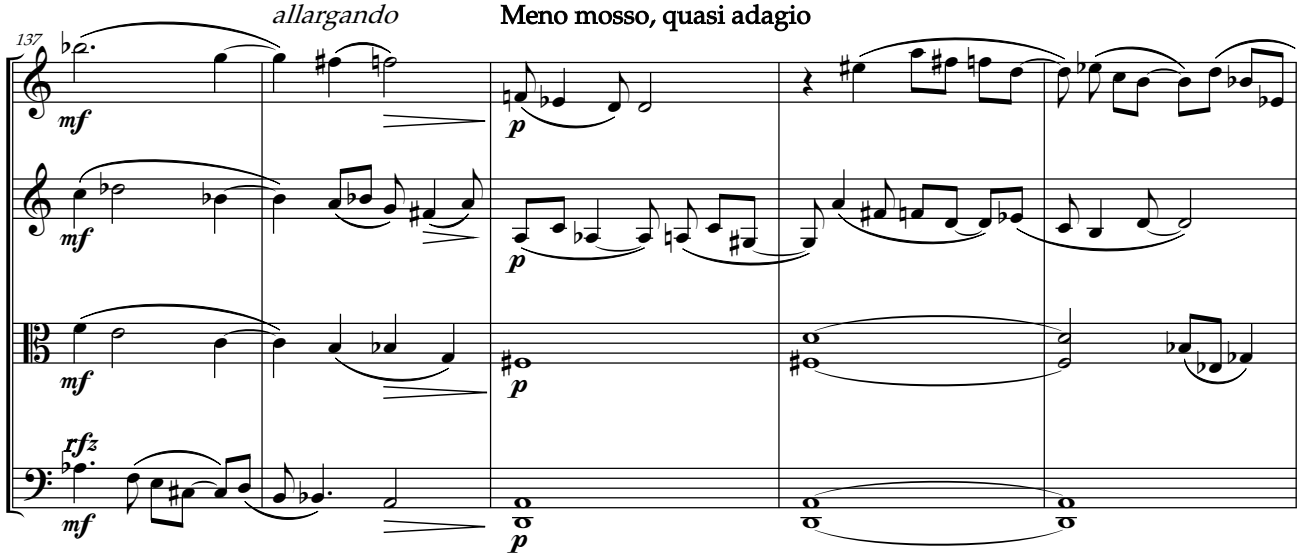
Tragico (Tempo primo)

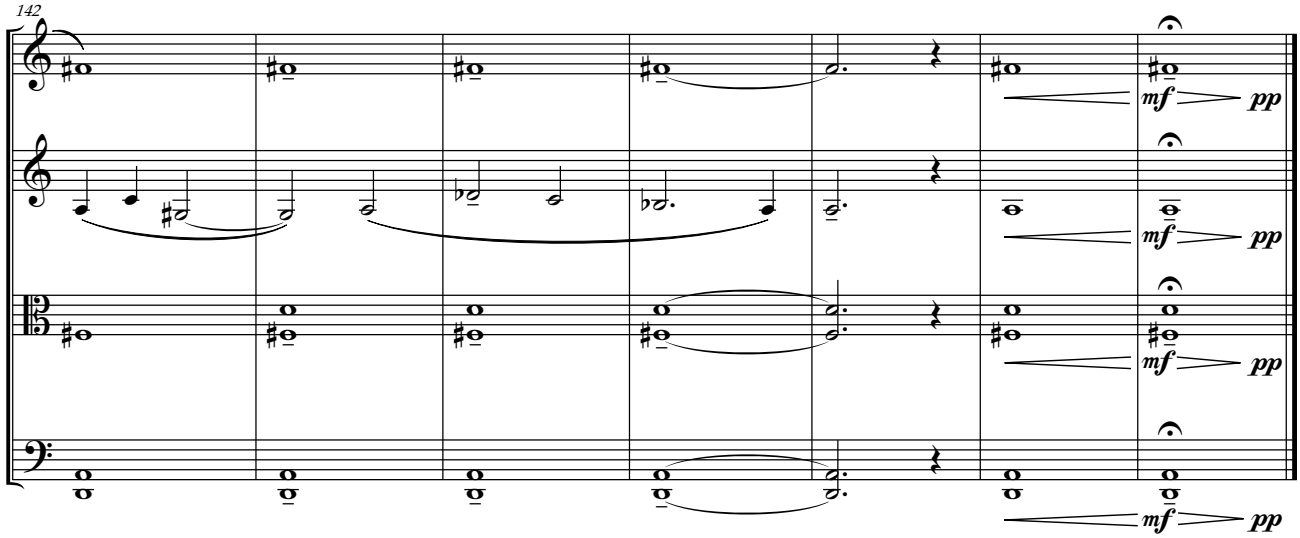












9 mn
Durée totale : 12 mn

Violon I

A David Hackbridge Johnson et au Quatuor Voce

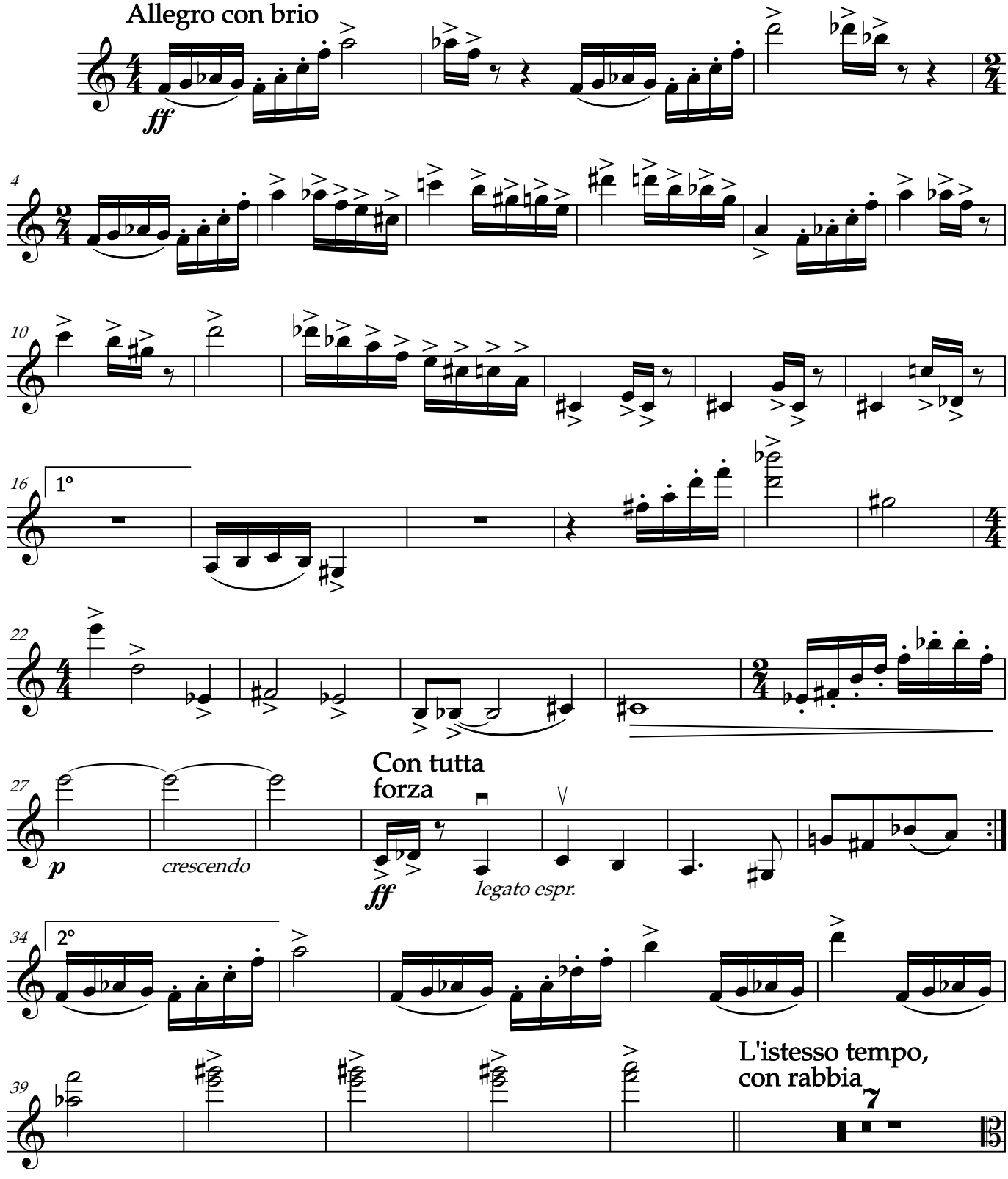
QUATUOR À CORDES Nº 11

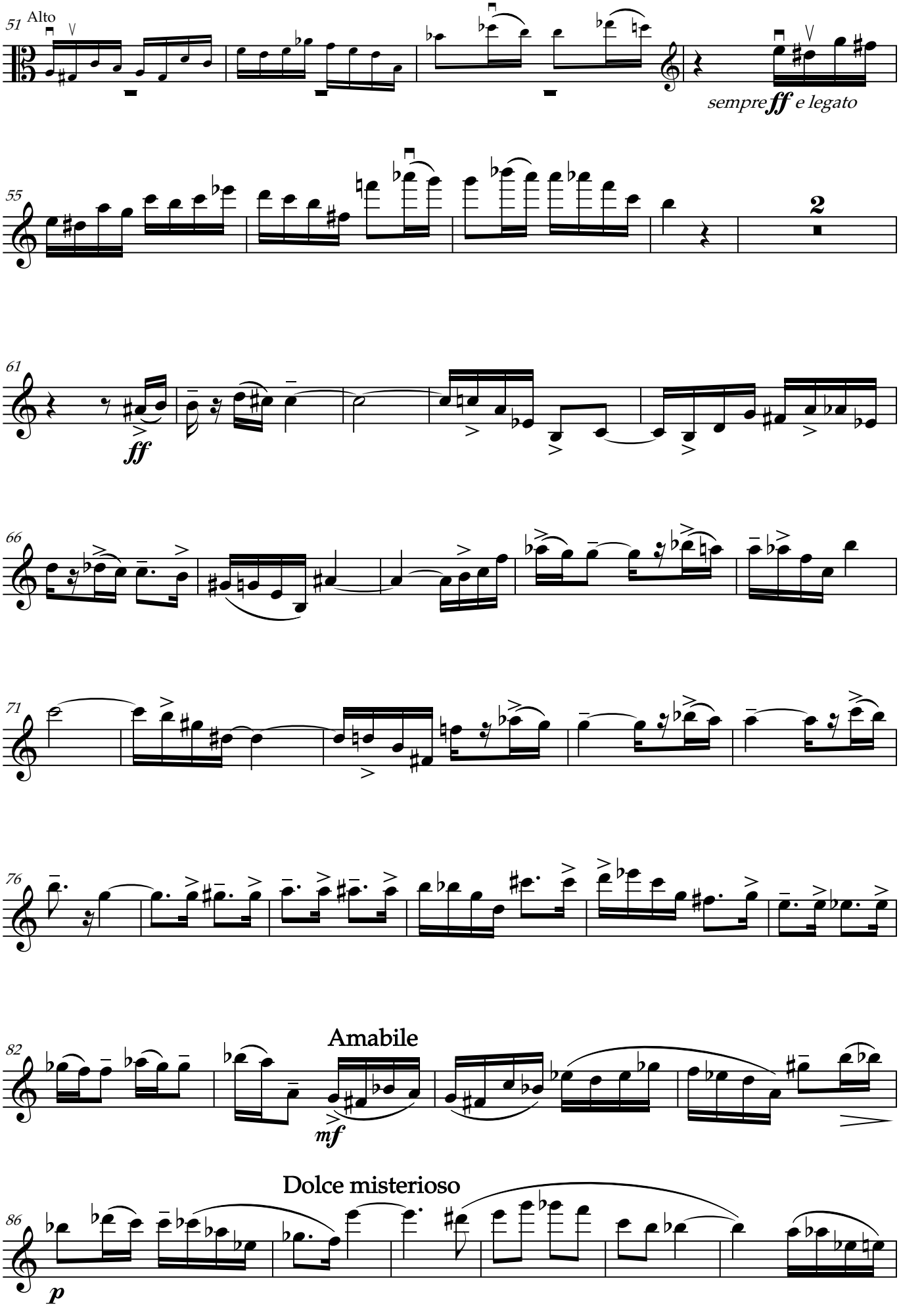
«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»
op. 153
pour deux violons, alto et violoncelle

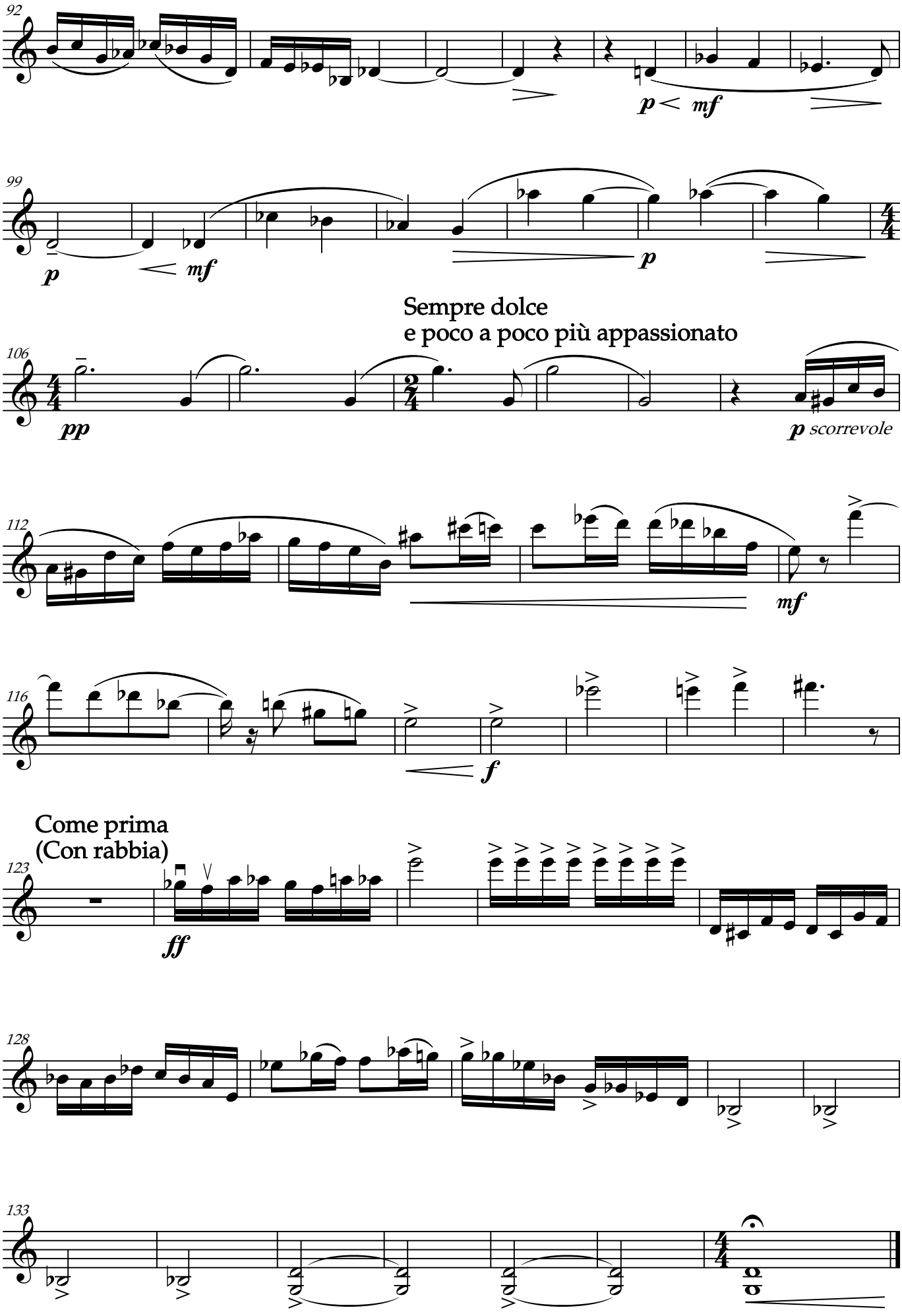
Nicolas Bacri
2019–20

I

PRELUDIO E FUGA No. 1



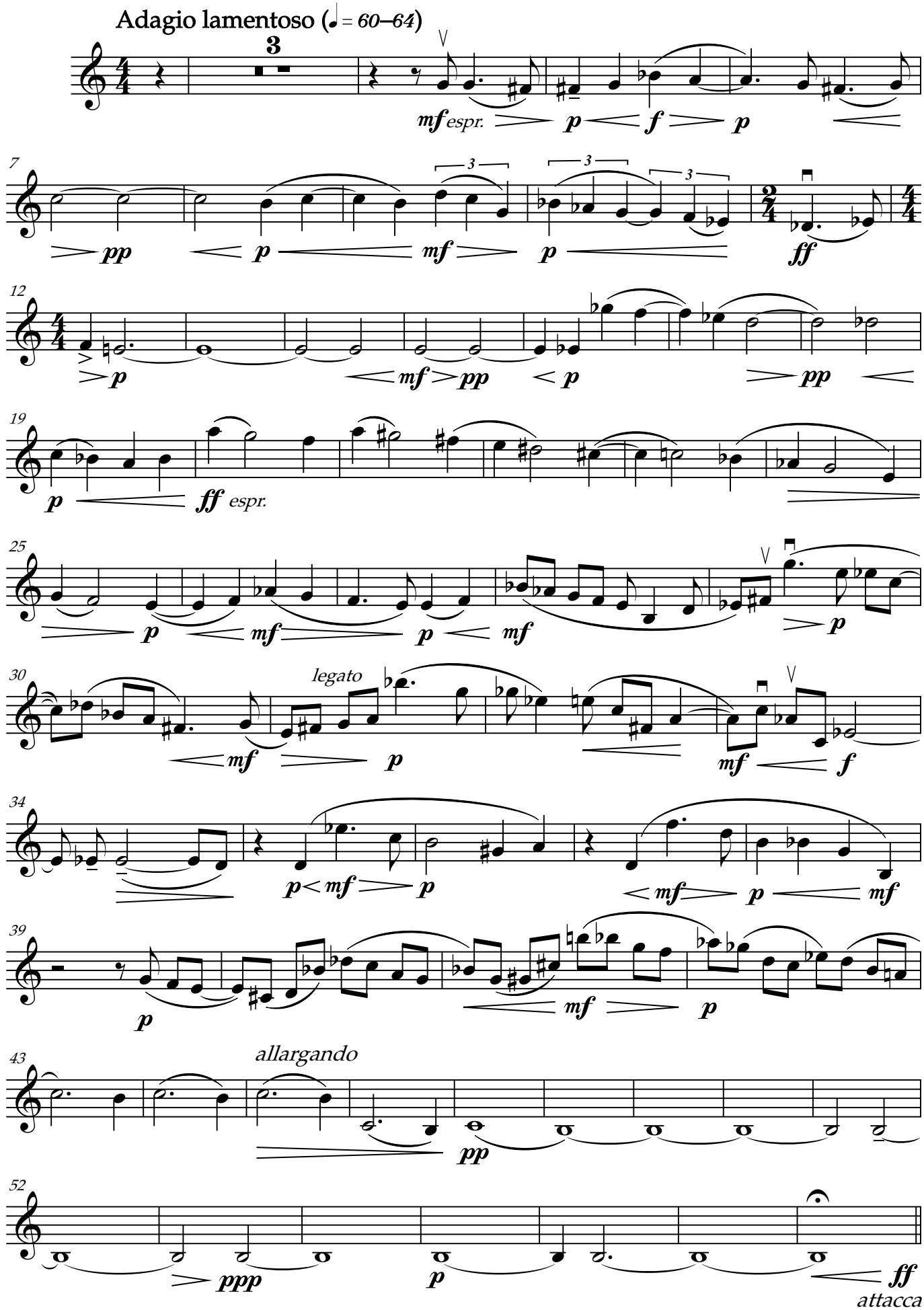

51
Alto
sempre ff e legato
55
2
61
ff
66
71
76
82
Amabile
mf
Dolce misterioso
86
p


92
p < mf
99
p
mf
p
Sempre dolce
e poco a poco più appassionato
106
pp
p scorrevole
112
mf
116
f
Come prima
(Con rabbia)
123
ff
128
133

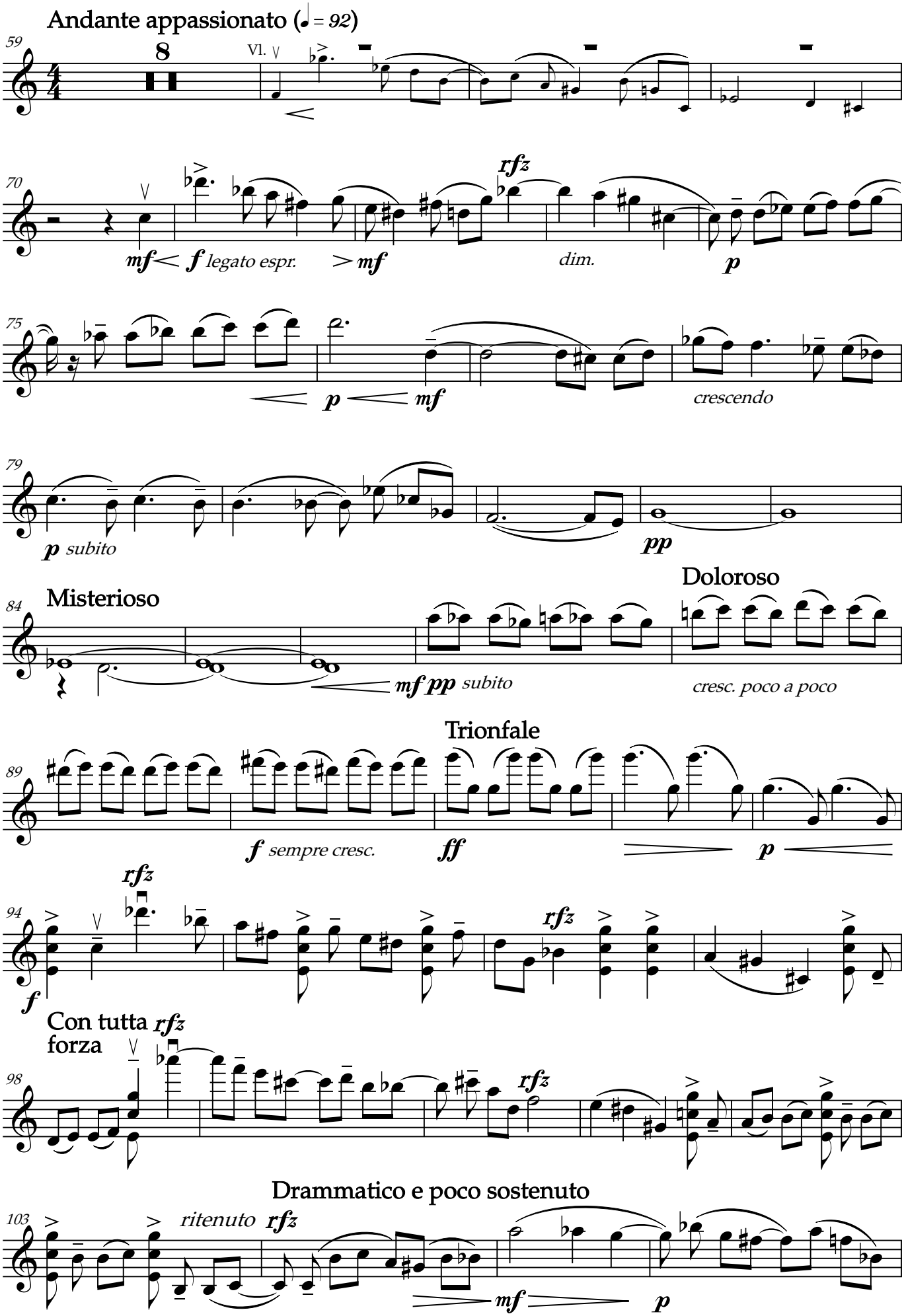
Violon I

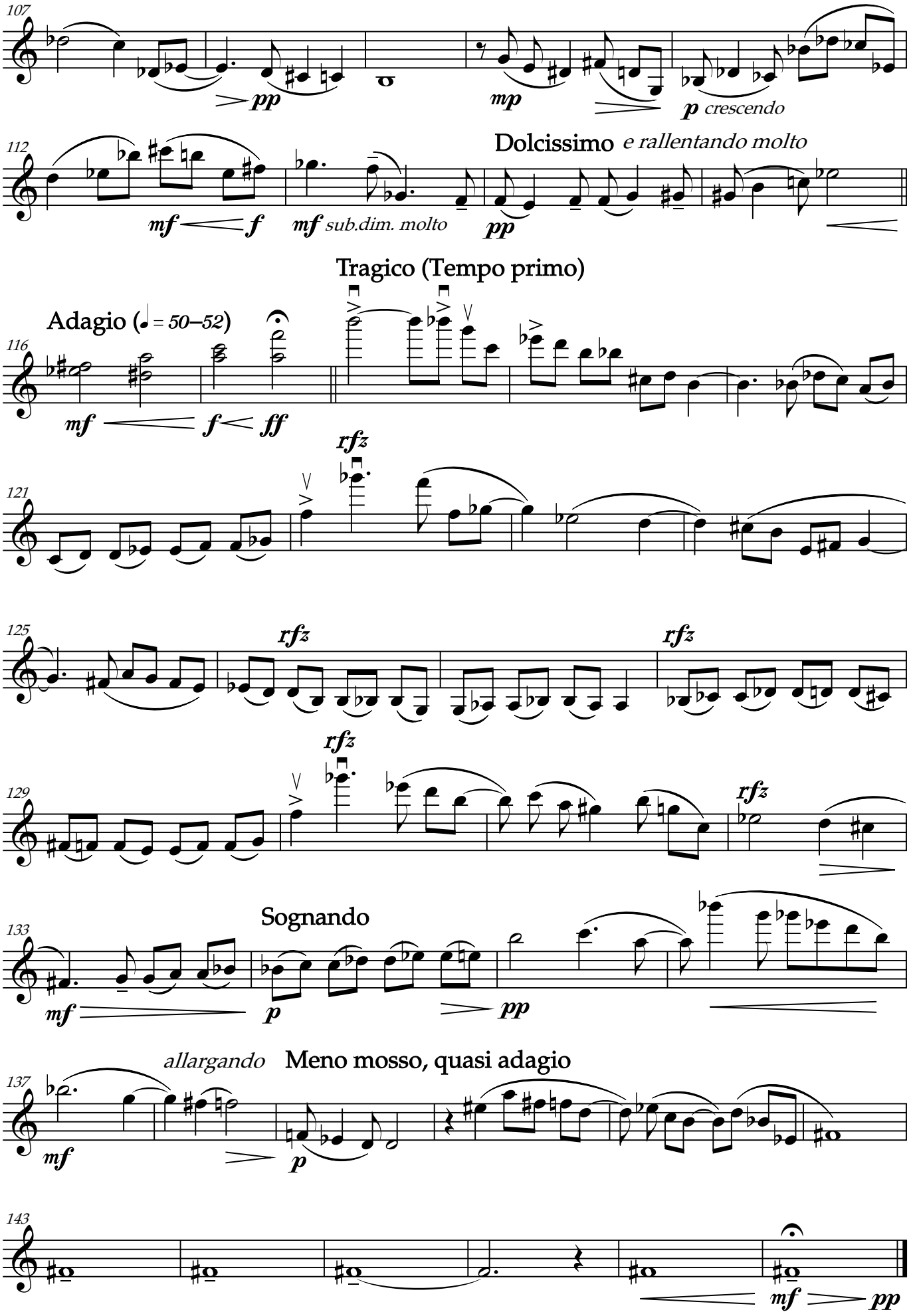
II

PRELUDIO E FUGA No. 2



page blanche


Andante appassionato (♩ = 92)
59
8
Vl.
70
mf
f legato espr.
mf
rfz
dim.
p
75
p
mf
crescendo
79
p subito
pp
84
Misterioso
mf pp subito
Doloroso
cresc. poco a poco
89
f sempre cresc.
ff
Trionfale
p
94
f
rfz
rfz
Con tutta forza
rfz
98
rfz
Drammatico e poco sostenuto
103
ritenuto
rfz
mf
p


107
pp
mp
p crescendo
112
Dolcissimo e rallentando molto
mf f
mf sub.dim. molto
pp
Tragico (Tempo primo)
Adagio (♩ = 50–52)
116
mf f ff
rfz
121
125
rfz
rfz
129
rfz
rfz
133
Sognando
mf
p
pp
allargando
Meno mosso, quasi adagio
137
mf
p
143
mf pp

NICOLAS BACRI

QUATUOR À CORDES Nº 11

«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»

pour deux violons, alto et violoncelle

op. 153

2019–20

Violon II

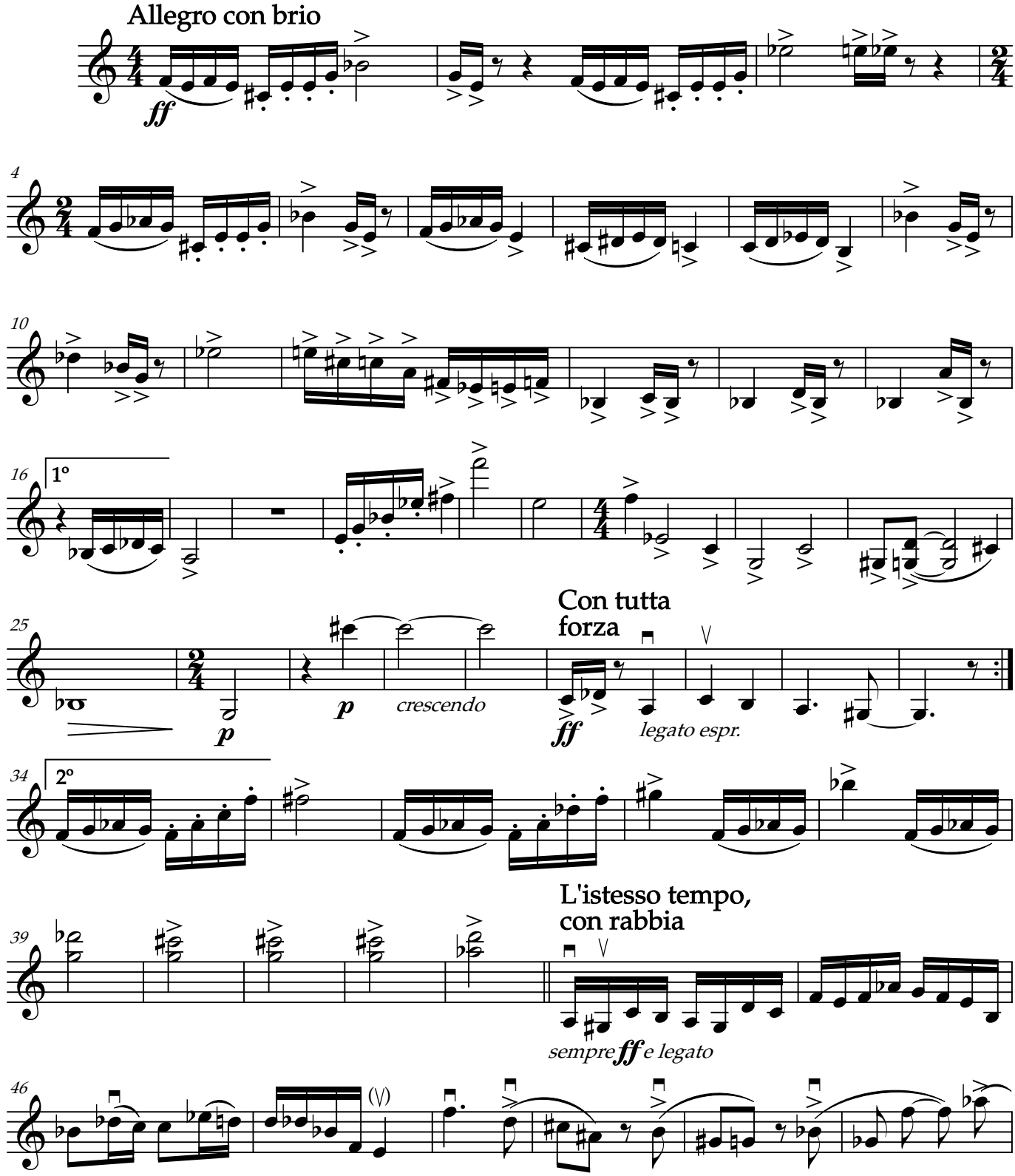
A David Hackbridge Johnson et au Quatuor Voce

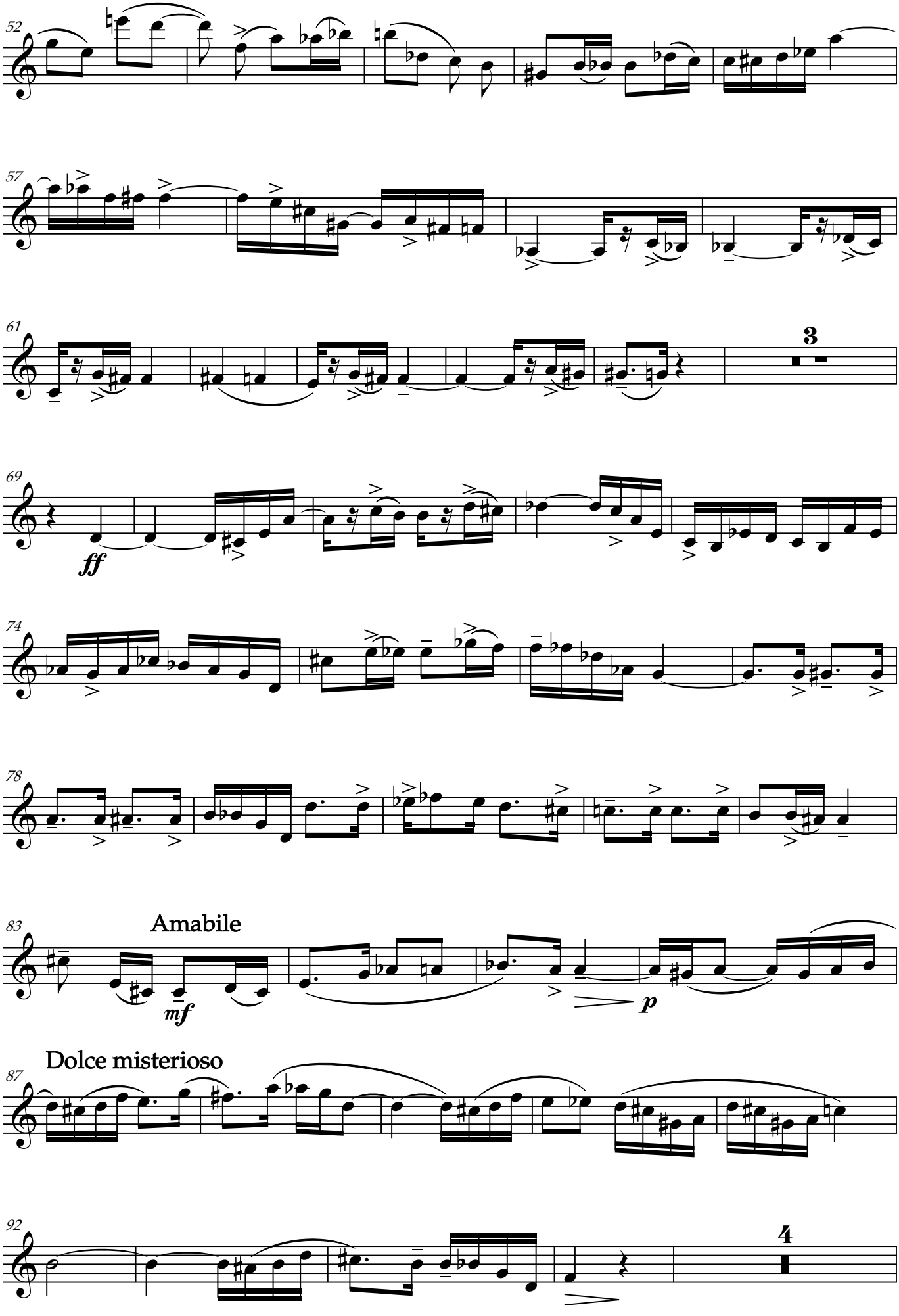
QUATUOR À CORDES Nº 11

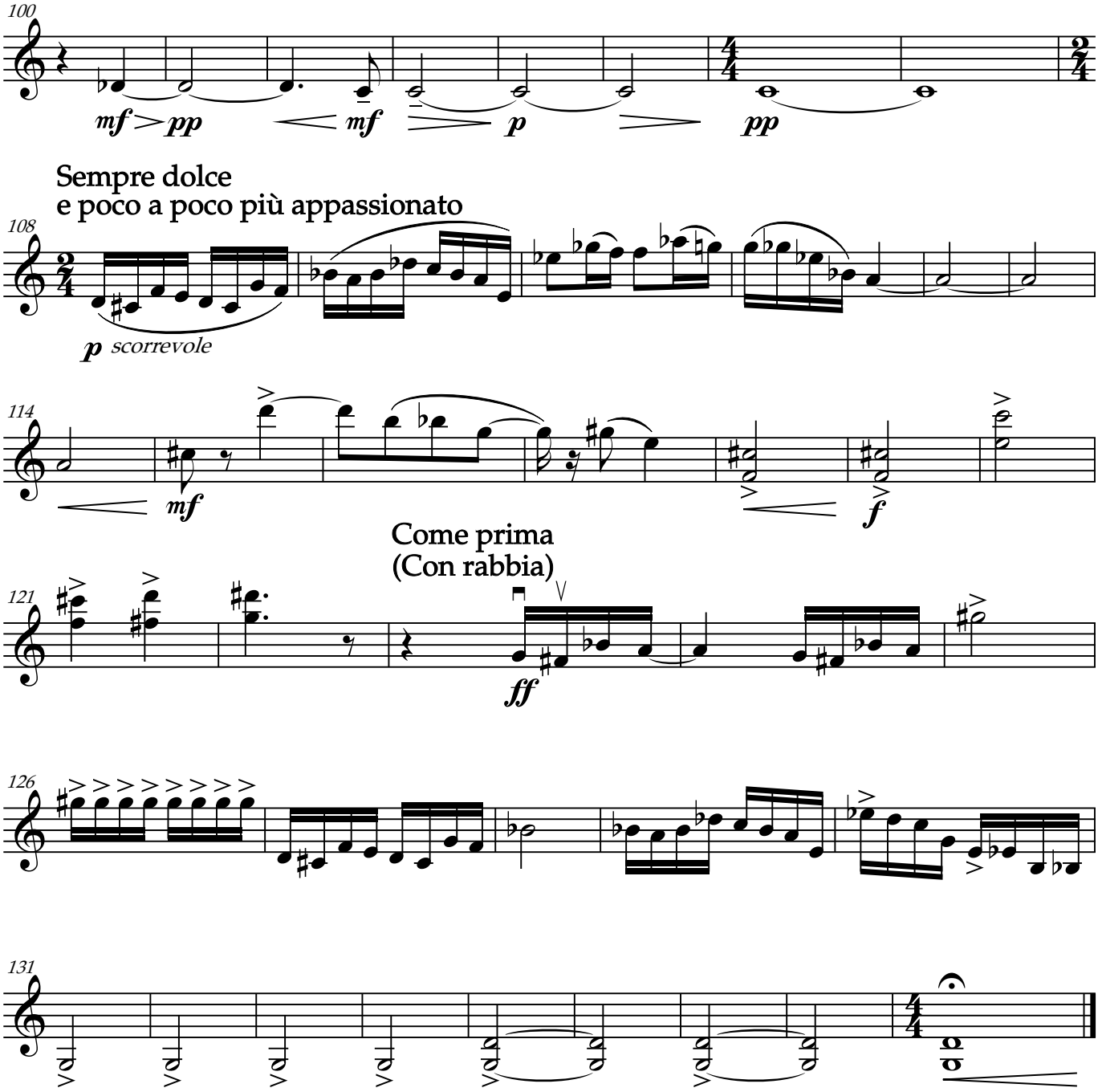
«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»
op. 153
pour deux violons, alto et violoncelle

Nicolas Bacri
2019–20

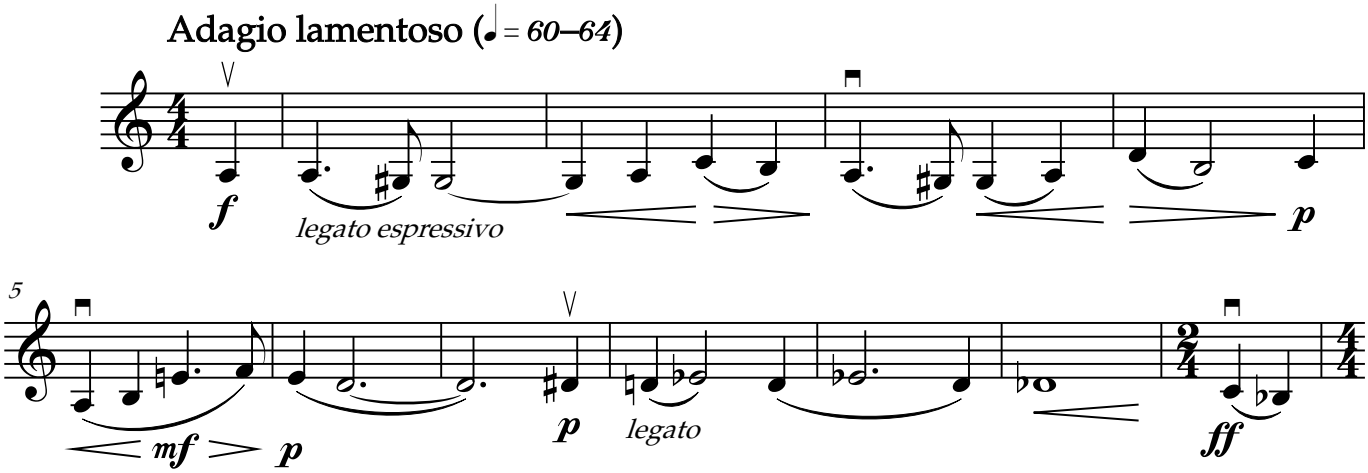
I
PRELUDIO E FUGA No. 1

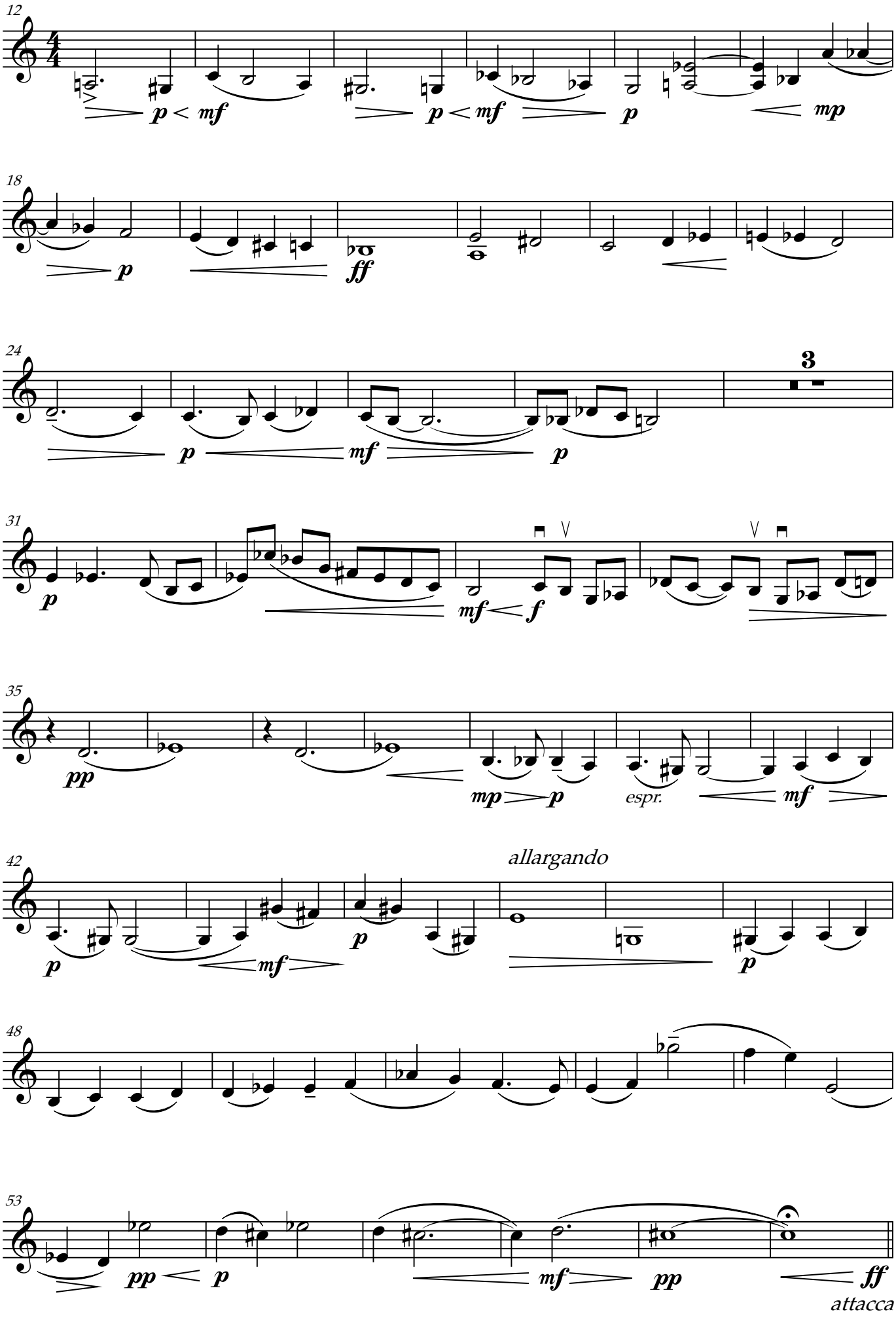


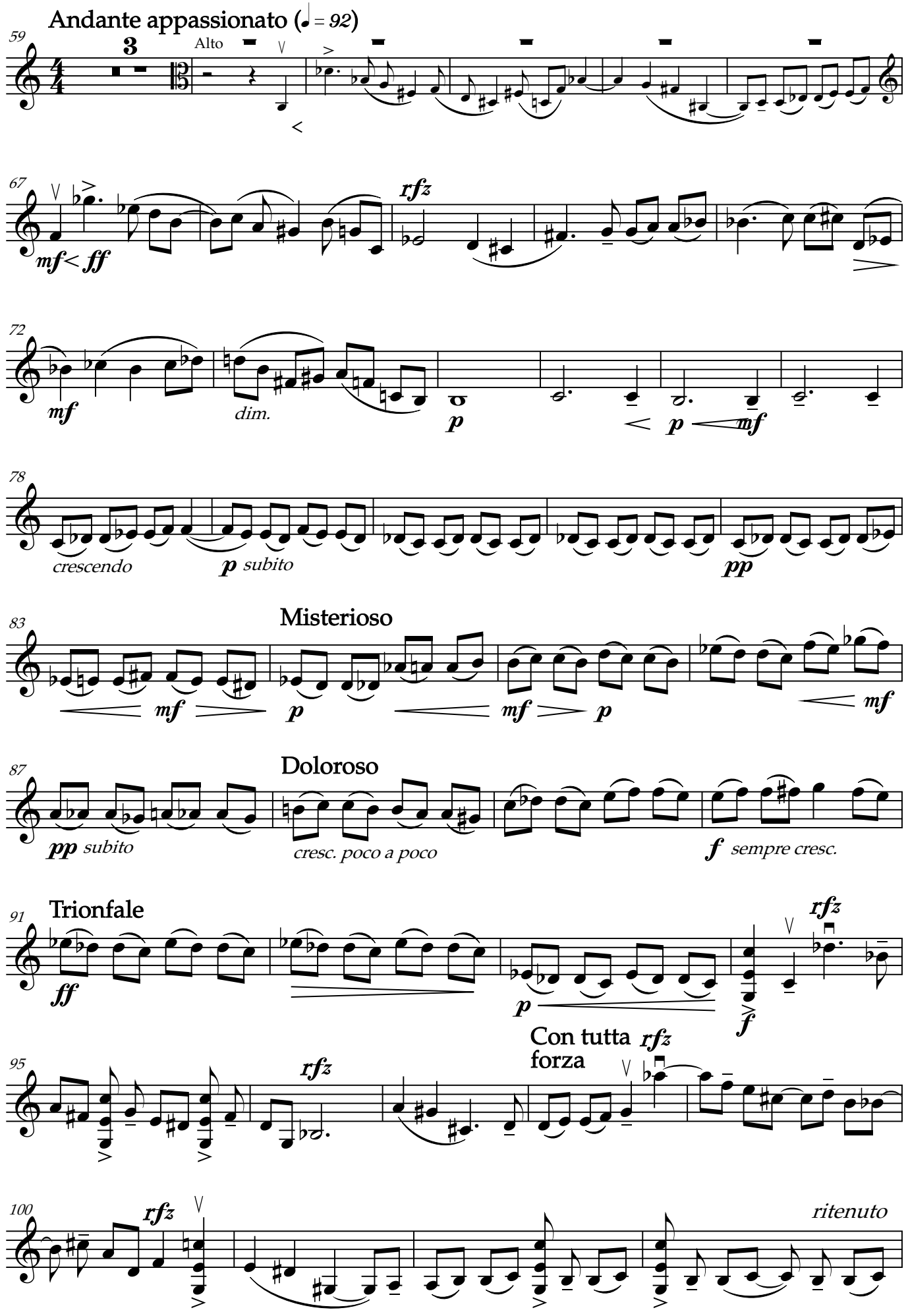

52
57
61
3
69
ff
74
78
83
Amabile
mf
p
87
Dolce misterioso
92
4

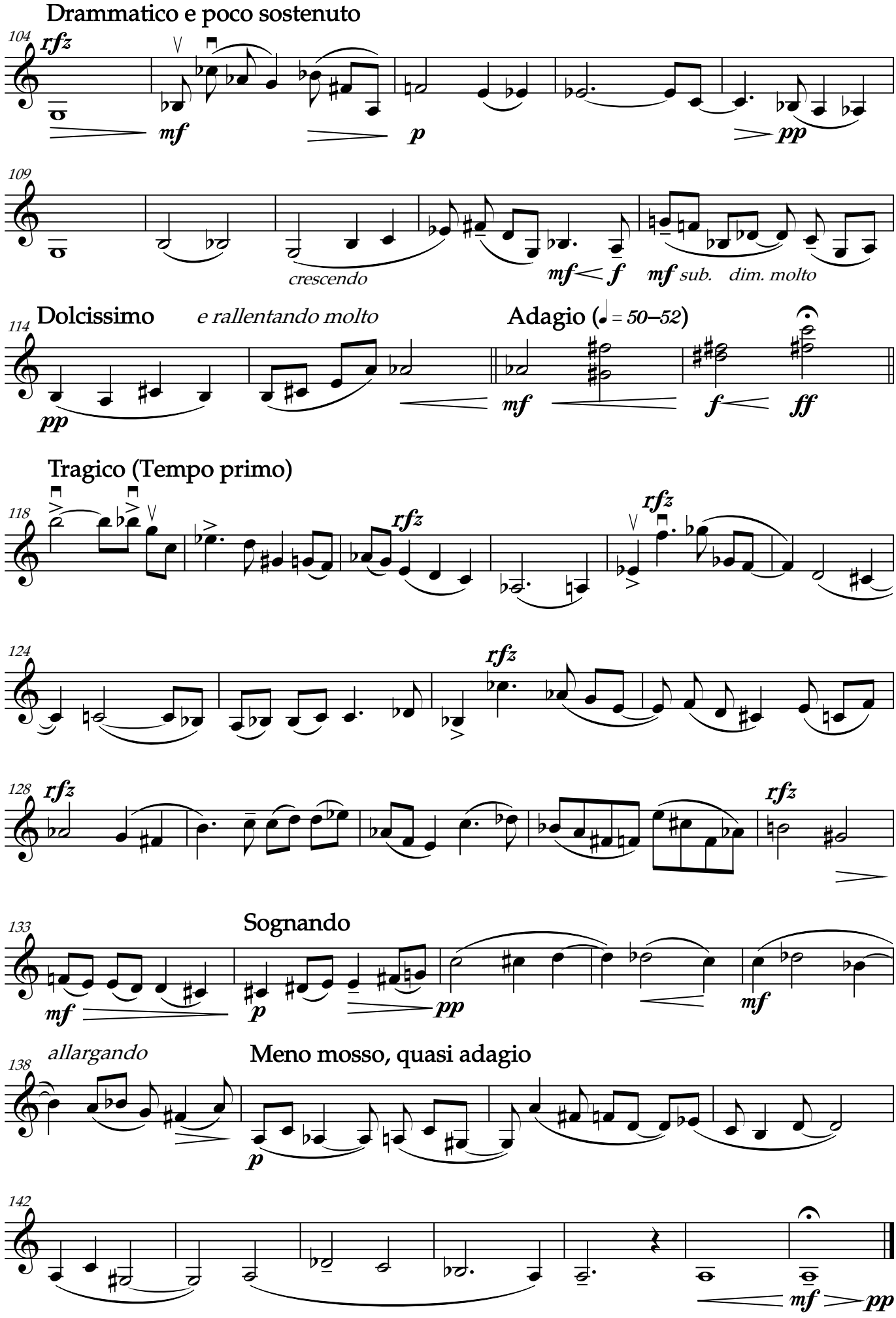


II
PRELUDIO E FUGA No. 2




12
p < mf
p < mf
p
mp
18
p
ff
24
p
mf
p
3
31
p
mf
f
35
pp
mp
p
espr.
mf
42
allargando
p
mf
p
p
48
53
pp
p
mf
pp
ff
attacca


Andante appassionato (♩ = 92)
59
3
Alto
67
mf < ff
rfz
72
mf
dim.
p
p
mf
78
crescendo
p subito
pp
83
Misterioso
mf
p
mf
p
mf
87
Doloroso
pp subito
cresc. poco a poco
f sempre cresc.
91
Trionfale
ff
p
f
rfz
95
rfz
Con tutta forza
rfz
100
rfz
ritenuto


Drammatico e poco sostenuto
104
rfz
mf
p
pp
109
crescendo
mf
f
mf sub. dim. molto
114
Dolcissimo
e rallentando molto
pp
Adagio (♩ = 50–52)
mf
f
ff
Tragico (Tempo primo)
118
rfz
rfz
124
rfz
128
rfz
rfz
133
Sognando
mf
p
pp
mf
allargando
138
Meno mosso, quasi adagio
p
142
mf
pp

Alto

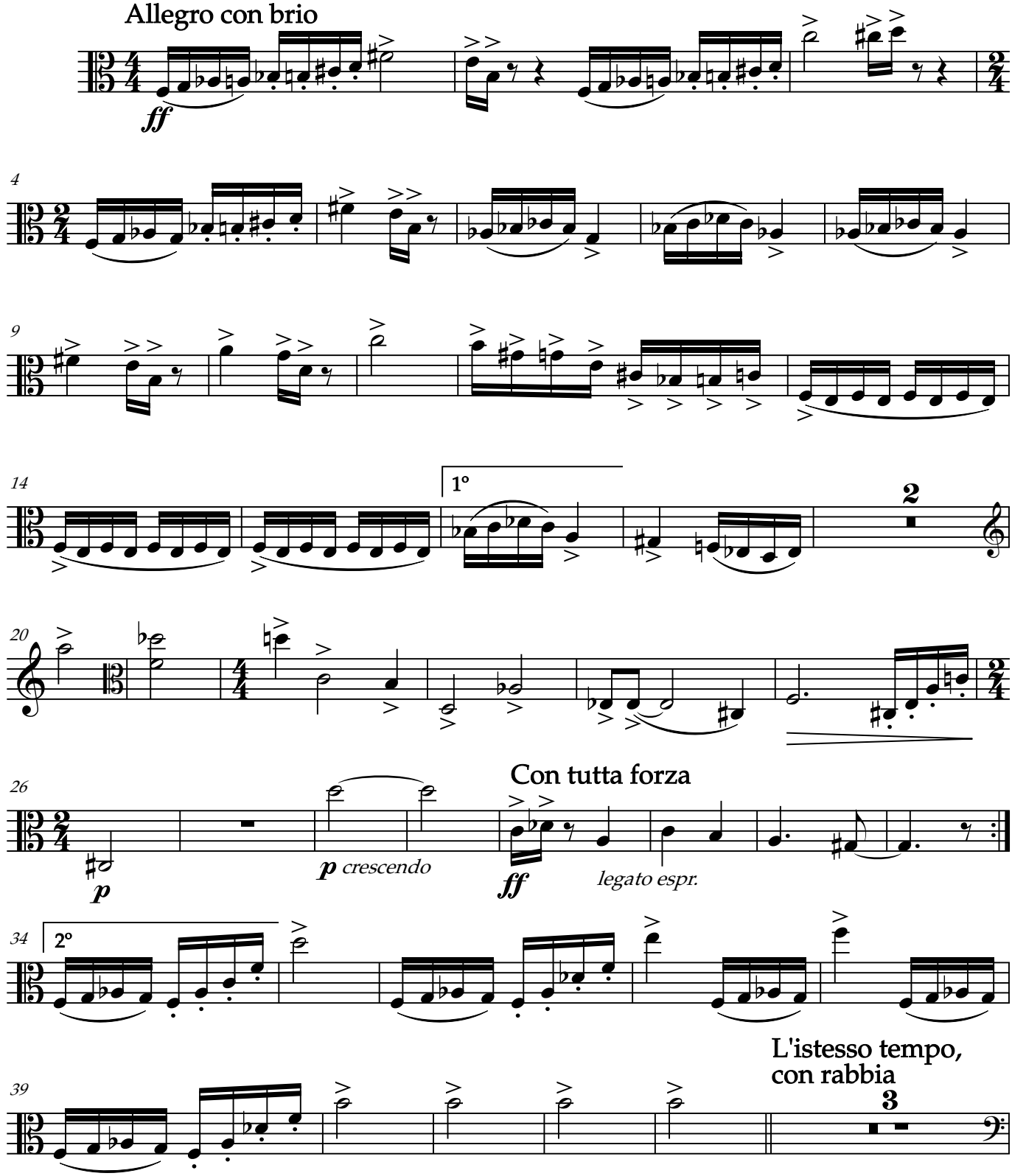
A David Hackbridge Johnson et au Quatuor Voce

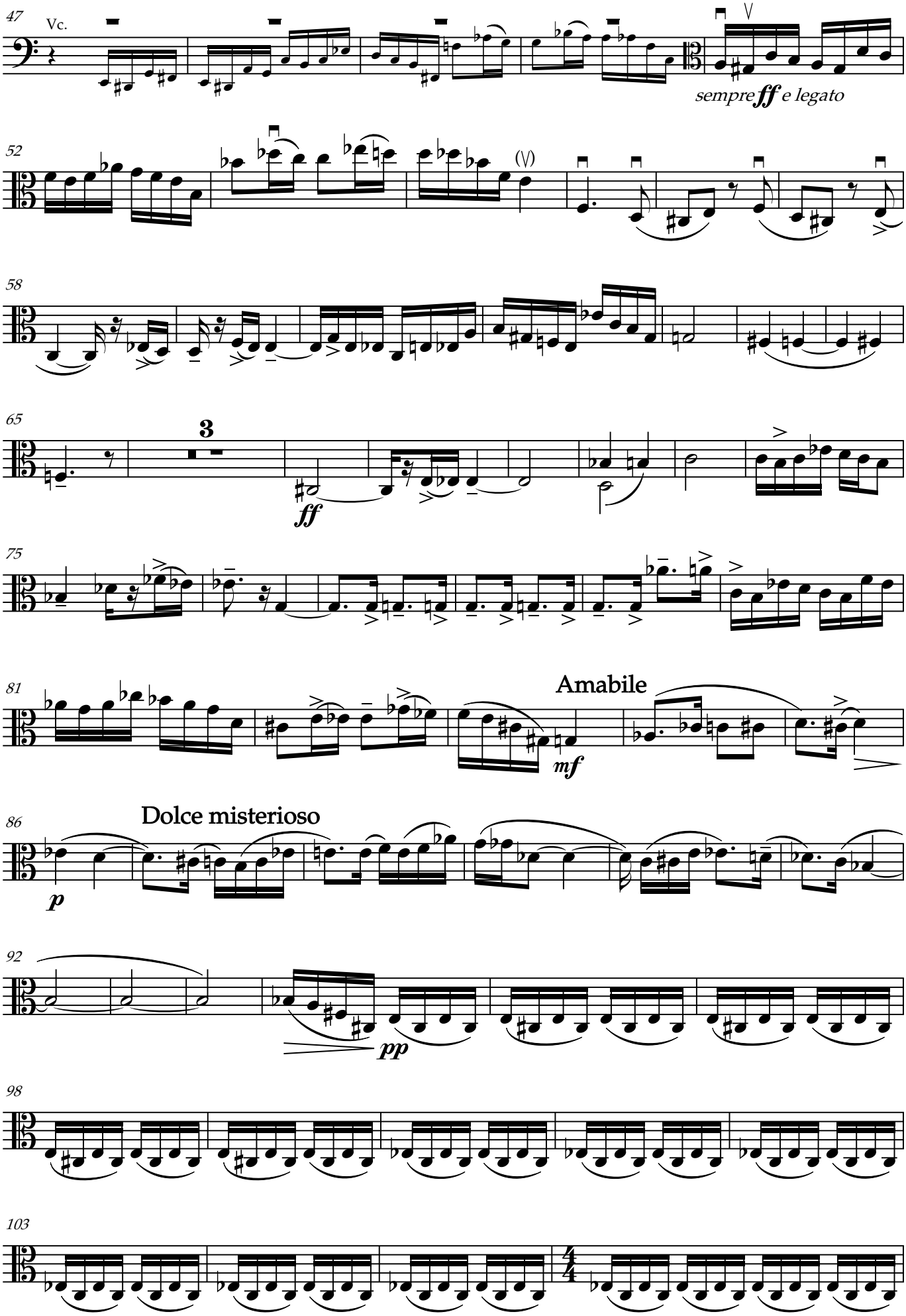
QUATUOR À CORDES Nº 11

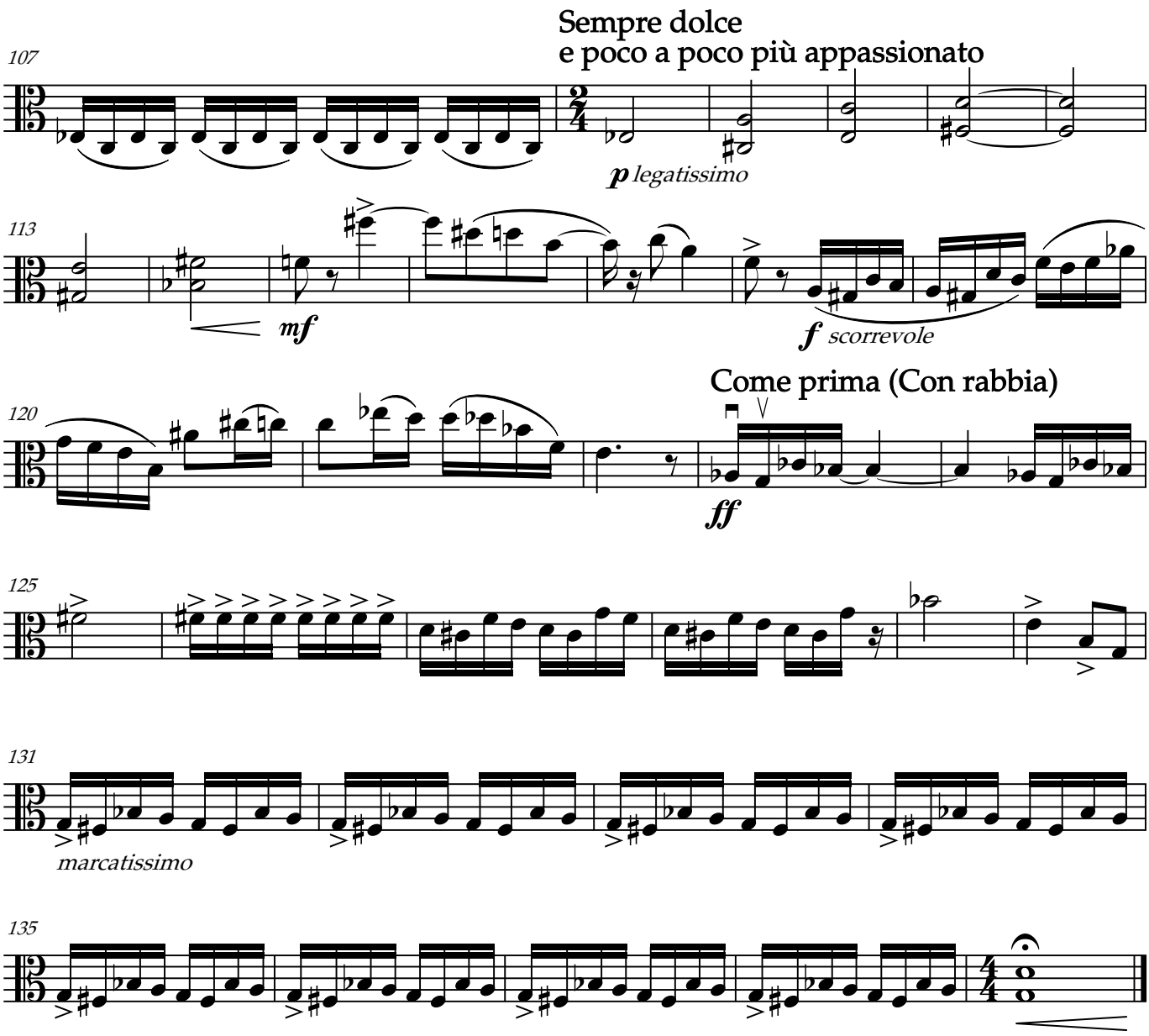
«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»
op. 153
pour deux violons, alto et violoncelle

Nicolas Bacri
2019–20

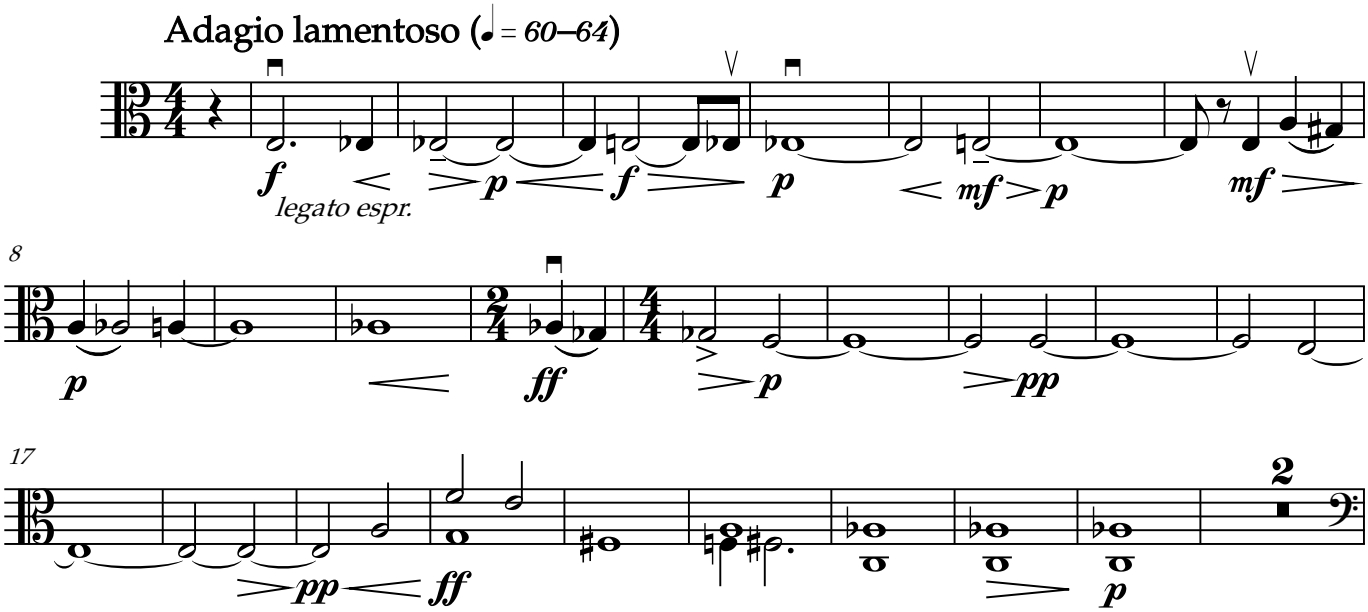
I
PRELUDIO E FUGA No. 1

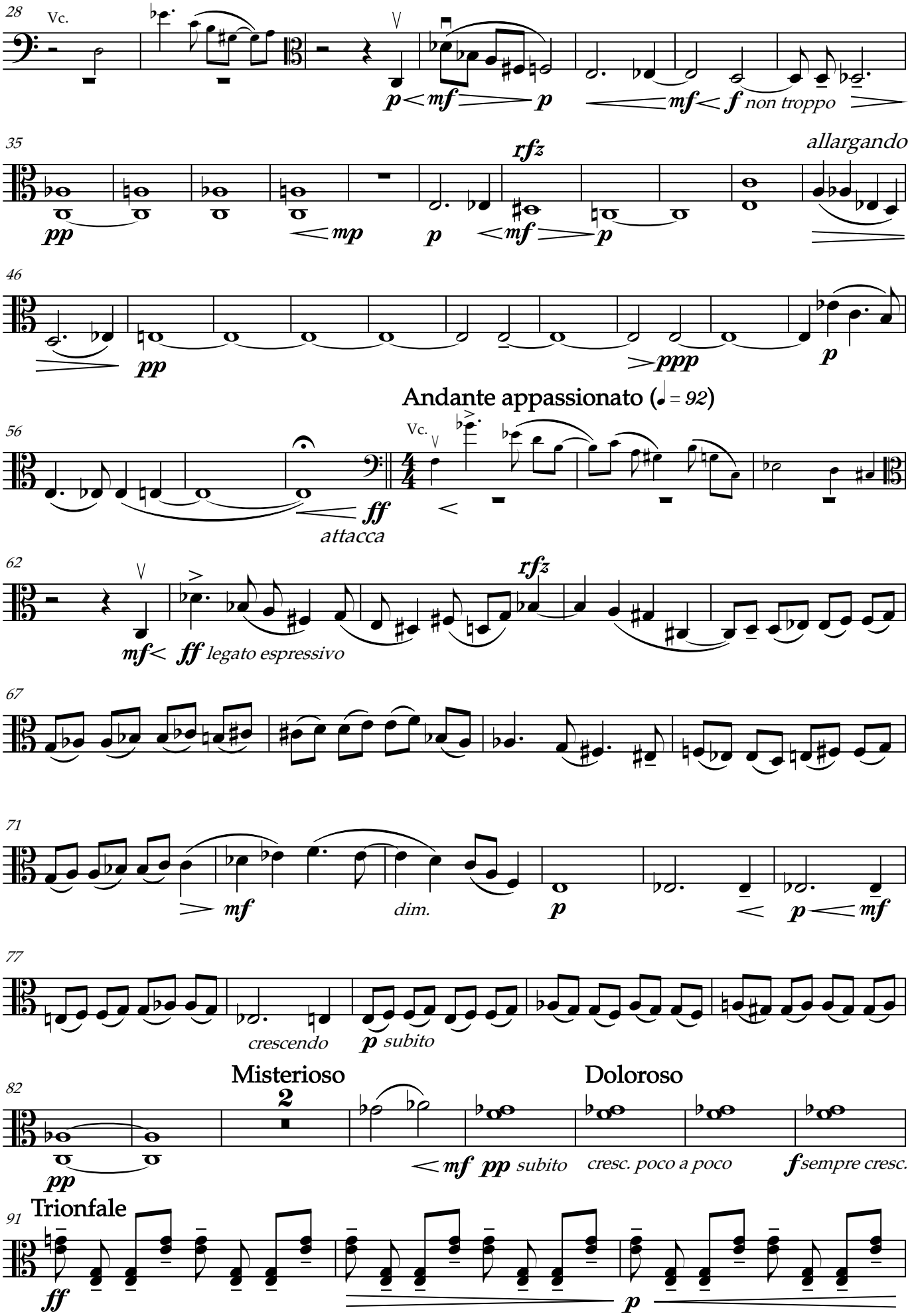


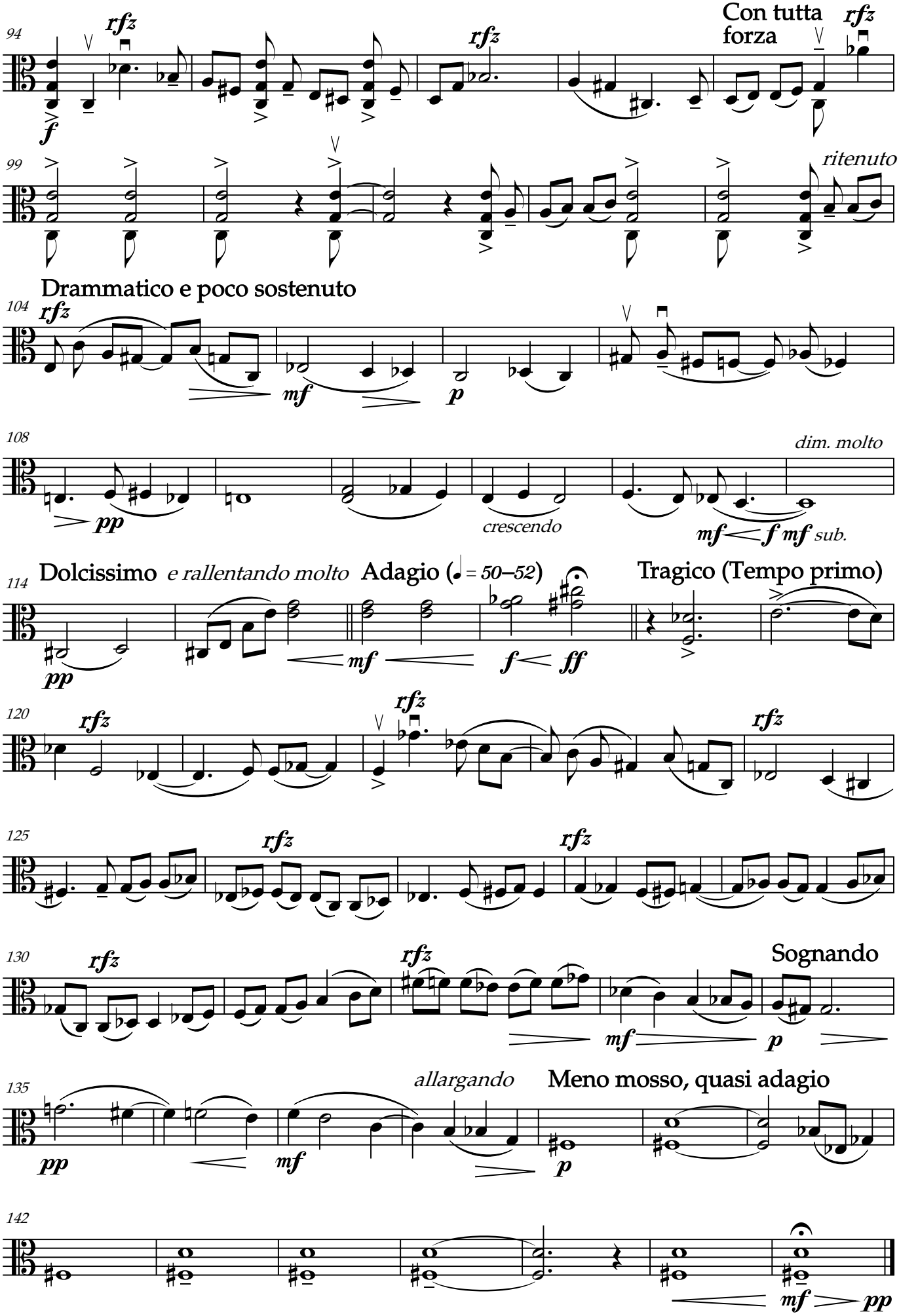

47
Vc.
sempre ff e legato
52
58
65
3
ff
75
81
Amabile
mf
86
Dolce misterioso
p
92
pp
98
103
4/4



II
PRELUDIO E FUGA No. 2




28
Vc.
p mf p
mf f non troppo
35
rfz
allargando
pp
mp
p mf p
46
pp
ppp
p
Andante appassionato (♩ = 92)
56
Vc.
ff
attacca
62
rfz
mf ff legato espressivo
67
71
mf
dim.
p
p mf
77
crescendo
p subito
82
Misterioso
2
Doloroso
pp
mf pp subito
cresc. poco a poco
f sempre cresc.
91
Trionfale
ff
p


94
rfz
f
rfz
Con tutta forza
rfz
99
ritenuto
Drammatico e poco sostenuto
104
rfz
mf
p
108
dim. molto
pp
crescendo
mf f mf sub.
114
Dolcissimo e rallentando molto
Adagio (♩ = 50–52)
Tragico (Tempo primo)
pp
mf
f ff
120
rfz
rfz
rfz
125
rfz
rfz
130
rfz
rfz
Sognando
mf
p
135
allargando
Meno mosso, quasi adagio
pp
mf
p
142
mf pp

Violoncelle

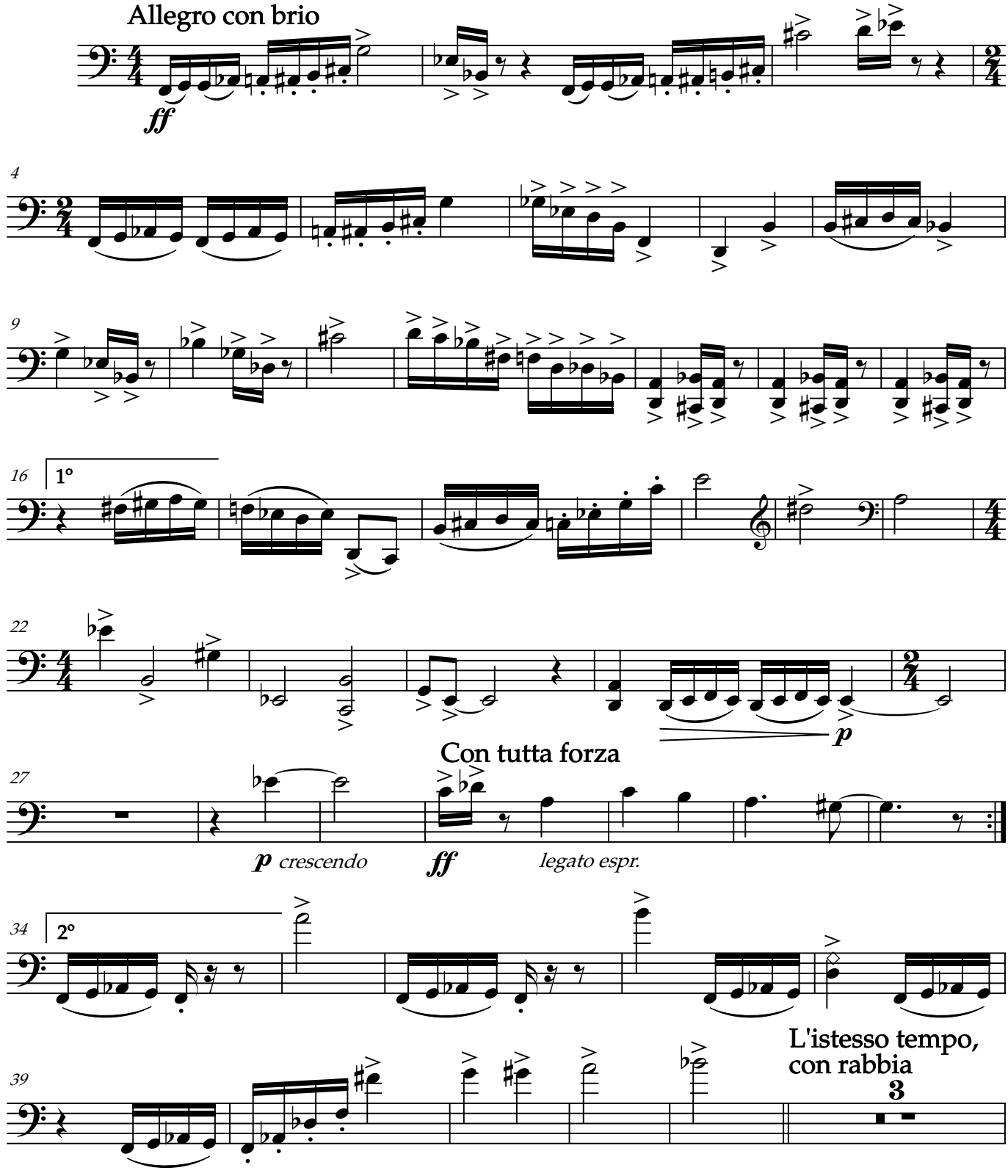
A David Hackbridge Johnson et au Quatuor Voce

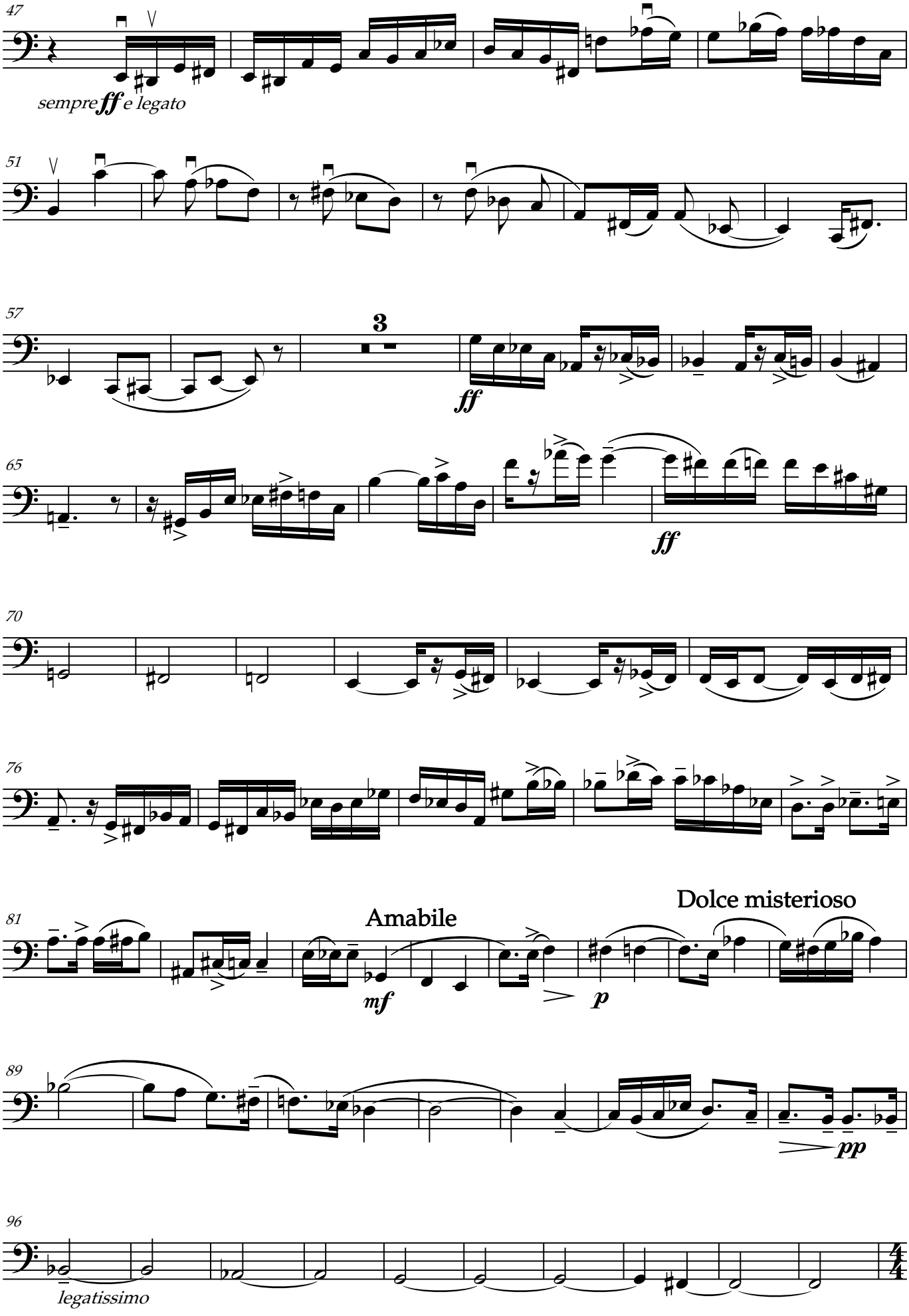
QUATUOR À CORDES Nº 11

«Quartetto serioso in omaggio a Beethoven»
op. 153
pour deux violons, alto et violoncelle

Nicolas Bacri
2019–20

I
PRELUDIO E FUGA No. 1




47
sempre ff e legato
51
57
3
ff
65
ff
70
76
81
Amabile
mf
Dolce misterioso
p
89
pp
96
legatissimo

Sempre dolce
e poco a poco più appassionato

106

p legatissimo

115

mf scorrevole

f

119

ff

Come prima
(Con rabbia)

123

131

II
PRELUDIO E FUGA No. 2

Adagio lamentoso (♩ = 60–64)

f *p* *mf* *p* *mf* *p*

7

pp *ff* *p*

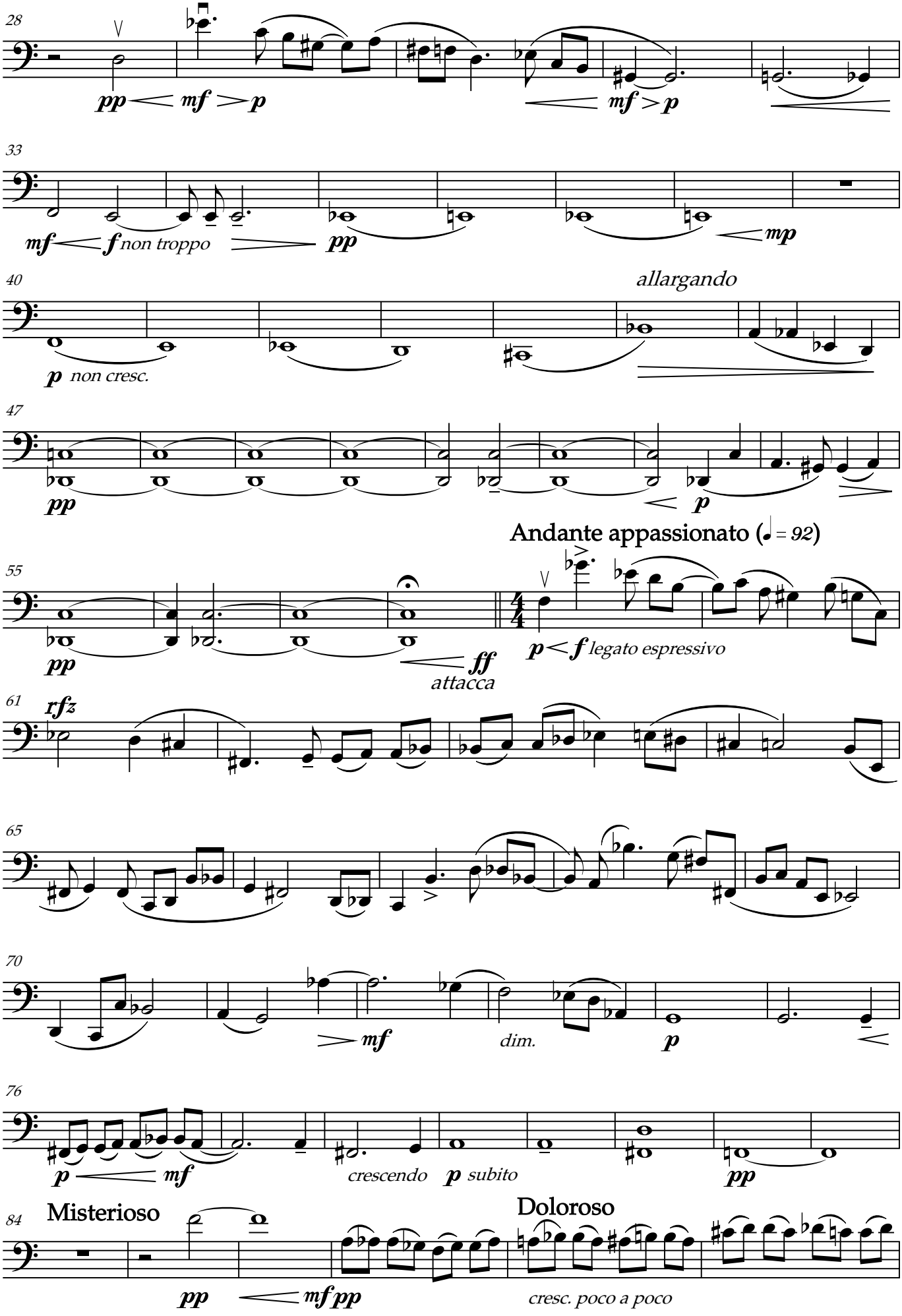
14

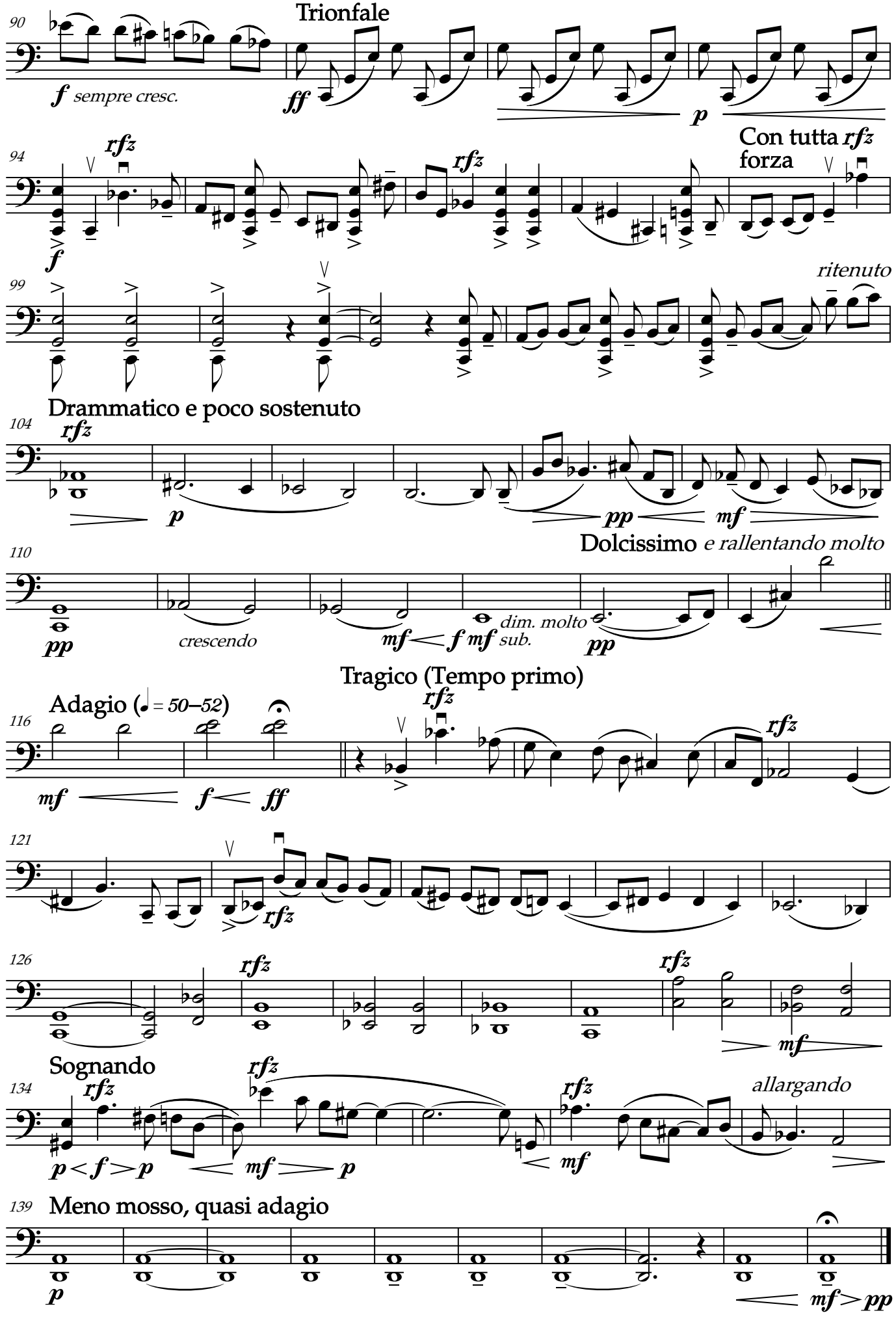
mp *p* *mp* *p*

20

ff *p*

2


28
pp mf p
mf p
33
mf f non troppo
pp
mp
40
allargando
p non cresc.
47
pp
p
Andante appassionato (♩ = 92)
55
pp
ff
attacca
p f legato espressivo
61
rfz
65
70
mf
dim.
p
76
p mf
crescendo
p subito
pp
84
Misterioso
Doloroso
pp
mf pp
cresc. poco a poco


90
Trionfale
f sempre cresc.
ff
p
94
rfz
Con tutta forza
f
99
ritenuto
104
Drammatico e poco sostenuto
rfz
p
pp
mf
110
Dolcissimo e rallentando molto
pp
crescendo
mf
f mf
dim. molto sub.
pp
116
Tragico (Tempo primo)
Adagio (♩ = 50–52)
mf
f
ff
rfz
121
rfz
126
rfz
rfz
mf
134
Sognando
rfz
rfz
rfz
allargando
p < f > p
mf
p
mf
139
Meno mosso, quasi adagio
p
mf > pp