

DIMANCHE 4 MAI 2025, 17H
SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
NOUVEAUX TALENTS

Concert diffusé en direct par RTS Espace 2

AMOURS PASSIONNELS

HELENA MACHEREL flûte
JEAN-SÉLIM ABDELMOULA piano

© Helena Macherel

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

Sonate en *mi* mineur, K. 304
(arr. pour flûte et piano d'Helena Macherel)

- I. *Allegro*
- II. *Tempo di Minuetto*

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893

Air de Lenski de l'opéra *Eugène Onéguine*
(arr. pour flûte et piano d'Emmanuel Pahud)

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918

Syrinx (pour flûte seule)

CLAUDE DEBUSSY

Prélude à l'après-midi d'un faune
(arr. pour flûte et piano de Gustave Samazeuilh)

RICHARD STRAUSS 1864-1949

Sonate en *mi* bémol majeur, op. 18
(arr. pour flûte et piano d'Emmanuel Pahud)

- I. *Allegro, ma non troppo*
- II. Improvisation : *Andante cantabile*
- III. Finale : *Andante – Allegro*

Au cœur du programme d'Helena Macherel et Jean-Sélim Abdelmoula figurent deux pièces de Claude Debussy pour flûte traversière et piano, étant donné que, « il est admis que le solo de flûte débutant le *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Claude Debussy fonde le renouveau de cet instrument et le commencement de son essor, spectaculaire, au cours du XXe siècle. La renaissance de la flûte seule, elle, est généralement localisée en France avant la Seconde Guerre mondiale. », comme l'écrit Delphine Vincent.¹

Le programme commence par la *Sonate* de W. A. Mozart, une *Sonate pour piano et violon* en *mi* mineur, K 304, composée au début de l'été 1778 à Paris. Le choix du mode mineur et le caractère dramatique de l'œuvre reflètent la situation dans laquelle se trouvait le compositeur. Au cours de l'été 1777, Mozart démissionne de Salzbourg et, le 23 septembre, accompagné de sa mère, part à la recherche d'un emploi. Après Munich, Augsbourg et Mannheim, il arrive à Paris le 23 mars 1778. Vers la mi-juin, sa mère tombe malade et meurt le 3 juillet. La sonate K 304 comporte deux mouvements, le premier, en *mi* mineur, en forme sonate, le second, en forme ternaire (Menuet-Trio-Menuet). Dans ce dernier, le Trio en *mi* majeur est vite compensé par la conclusion en mineur.

Ensuite, une adaptation d'un air célèbre d'*Eugène Onéguine*, l'opéra le plus populaire de Piotr Ilitch Tchaïkovski, son opus 24, basé sur le roman éponyme d'Alexandre Pouchkine, sommet de la littérature russe. Dans son air du deuxième acte, «Куда, куда, куда вы удалились весны моей златые дни?» / «Kuda, kuda, kuda vi udalilis...» / (Où donc, où donc avez-vous fui jours radieux de ma jeunesse?), le jeune poète Lensky fait ses adieux à la vie.

Au centre du programme, on retrouve le *Syrinx* ou *la flûte de Pan* (1913) de Debussy, la première pièce écrite par un grand compositeur pour la flûte Boehm qui date de 1847. L'œuvre est née comme une musique de scène prévue pour le deuxième acte de *Psyché* de Gabriel Mourey, créée en cercle privé au théâtre Louis Mors à Paris le 1er décembre 1913. La mélodie débute après que l'oréade dit : « Mais voici que Pan de sa flûte recommence à jouer... ». La flûte révèle l'état d'âme de Pan : la mélodie est un mélange de sensualité et de mélancolie. Bien que la notation soit extrêmement précise, l'œuvre semble improvisée.

Le *Prélude à l'après-midi d'un faune*, sous-titré *Églogue pour orchestre d'après Stéphane Mallarmé*, est une œuvre symphonique de Debussy. Dans le programme imprimé, le compositeur explique : « La musique de ce *Prélude* est une très libre illustration du beau poème de Mallarmé. Elle ne désire guère résumer ce poème, mais veut suggérer les différentes atmosphères, au milieu desquelles évoluent les désirs, et les rêves de l'Égipan, par cette brûlante après-midi. Fatigué de poursuivre nymphes craintives et naïades timides, il s'abandonne à un sommeil voluptueux qu'anime le rêve d'un désir enfin réalisé : la possession complète de la nature entière ». L'on comprend qu'il ait confié l'ouverture de sa pièce à une flûte, qui est l'instrument que Mallarmé attribue au faune. Composée entre 1892 et 1894, l'œuvre fut créée le 22 décembre 1894 à la Société nationale de musique à Paris sous la direction de Gustave Doret (1866-1943), compositeur et chef d'orchestre suisse. Devenue une des œuvres les plus connues de Debussy, elle a été transcrite pour de nombreuses formations instrumentales, y compris la réduction pour flûte et piano de Gustave Samazeuilh (1925).

¹ Delphine Vincent, "Mais voici que Pan de sa flûte recommence à jouer : une étude de la renaissance du solo pour flûte en France entre 1913 et 1936", *Annales Suisses de Musicologie*, vol. 28/29, 2008/2009, pp. 195-258.

Le programme se termine par la *Sonate en mi bémol majeur*, op. 18, à l'origine *Sonate pour violon et piano* de Richard Strauss, la dernière œuvre de musique de chambre du compositeur allemand qu'on associe plutôt à la musique orchestrale et à l'opéra. Strauss dédie la sonate « à son cher cousin et ami Robert Pschorr », mais lorsqu'il la compose en 1887, il a vingt-trois ans et vient d'être nommé troisième chef d'orchestre de l'Opéra de la cour de Munich, où il rencontre le soprano Pauline Maria de Ahna, qu'il épousera sept ans plus tard. La sonate fut créée le 3 octobre 1888 à Munich par Robert Heckmann, au violon, et le compositeur, au piano, et publiée la même année. Elle est fréquemment jouée et enregistrée, et sera présentée dans un arrangement pour flûte et piano fait par le célèbre flûtiste suisse Emmanuel Pahud.

La structure de la sonate suit la structure classique en trois mouvements, dont deux mouvements rapides entourant un mouvement lent. On peut noter les développements héroïques des mouvements rapides. Le mouvement central, intitulé « Improvisation », d'une forme tripartite en *la* bémol majeur, fut écrit en dernier. L'expression tendre et directe de cet *Andante cantabile* ne serait pas déplacée parmi les lieder de Strauss. L'« Improvisation » fut d'ailleurs publiée séparément par le compositeur et conquiert une existence autonome, indépendante de la sonate. Le finale commence par une introduction sombre au piano seul, *Andante*, qui est rapidement oubliée lorsque le thème passionné d'*Allegro* arrive et conduit à une véritable apothéose sonore.

Commentaires : Dr. Veneziela Naydenova

HELENA MACHEREL

La flûtiste suisse Helena Macherel se produit en tant que soliste et chambriste en Europe et aux États-Unis. À l'âge de dix-neuf ans, elle remporte le Prix Paul Streit du Concours de Genève. Elle joue en récital en France, en Autriche, en Suisse et à New York. Récemment, elle a créé le *Concerto pour flûte et orchestre* de Martin Skamletz et a joué pour la Radio Autrichienne ORF, la Radio Italienne RAI, ainsi que pour la Radio et Télévision Suisse RTS. Elle a eu l'occasion d'enregistrer divers CDs et est appelée pour enseigner en masterclass en Italie. Helena Macherel est lauréate de divers concours internationaux (Concours Maxence Larrieu, 1er Prix du Concours International des Jeunes Musicales de Belgrade, 1er Prix du Concours International Anton Rubinstein Berlin). Ces nombreuses distinctions l'amènent à se produire en tant que soliste avec le Zürcher Kammerorchester à la Tonhalle de Zürich, l'Orchestre de la Radio de Budapest, l'Orchestre de Chambre de Belgrade, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestre Philharmonique de Nice, et elle partage la scène avec François Benda, Cédric Pescia, ainsi que le quatuor Terpsycordes. Helena est membre de l'orchestre du Festival de Verbier. Elle est diplômée de la Juilliard School à New York et a notamment étudié à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin. Passionnée par l'élargissement du répertoire de la flûte, Helena compose et arrange des œuvres. De plus, elle a activement participé à des projets liant la science à la musique. Elle est également très impliquée dans la musique baroque, jouant du traverso avec l'ensemble La Fontana Cantabile. Helena Macherel a été récemment nommée flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Baden-Baden en 2024.

JEAN-SÉLIM ABDELMOULA

Jean-Sélim Abdelmoula est un pianiste et compositeur suisse qui mène une carrière internationale. Il a étudié à Lausanne, à Toronto, et à la Kronberg Academy, et a été formé par des maîtres tels que Christian Favre et Sir András Schiff. Jean-Sélim s'est produit dans des salles prestigieuses comme le Wigmore Hall, le Royal Festival Hall, et le Koerner Hall de Toronto. Il a enregistré l'intégralité des œuvres pour piano de Janáček et compose pour des ensembles et des orchestres renommés. Ses compositions ont été interprétées par des musiciens comme Heinz Holliger et Patricia Kopatchinskaja. Lauréat de nombreux prix, Jean-Sélim Abdelmoula est également engagé dans des projets de diffusion musicale dans des contextes inhabituels, amenant la musique dans les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. Son jeu, alliant profondeur et sensibilité, fait de lui un artiste complet et respecté.

Avec le soutien de nos partenaires

PROCHAINS CONCERTS

MERCREDI 7 MAI, 19H30

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

MICHIAKI UENO violoncelle
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
JONATHAN NOTT direction

DIMANCHE 18 MAI, 17H

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

Série **Nouveaux Talents**

IRIS SCIALOM violon
ANTONIN BONNET piano

www.musiquecdf.ch