

Samedi 25 septembre 17h | Réfectoire des moines

Ars Nova à l'italienne

Annabelle Daguise*, Marthe Davost*, Maud Haering*, Orelle Pralus*, Benjamin Ingrao*, Mauricio Montufar* chant

Valentine Lorentz* vièle

Ryszard Lubieniecki* organetto

Sara Maria Fantini* luth (chitarrino)

Patrizia Bovi direction artistique

* Lauréats de la Fondation Royaumont ; formation Trecento, ars nova italien autour de Patrizia Bovi

Le port du masque est obligatoire dans la salle de concert

Contrairement à l'Ars Nova français, qui trouve son centre en Machaut (et ses épigones), l'Ars Nova italien est semblable à un fleuve qui se ramifie en dizaines de ruisseaux, chacun correspondant à l'activité d'un certain compositeur, ou à un ensemble de compositions anonymes faisant référence à un contexte socioculturel très circonscrit.

Les sources manuscrites qui nous sont parvenues — presque toutes compilées à une date ultérieure, dans certains cas jusqu'à soixante-dix ans après la composition des pièces qu'elles contiennent — nous donnent l'image d'un kaléidoscope d'expériences artistiques regroupées dans deux grandes zones géographiques, chacune idéalement liée à un fleuve : l'Arno, en Toscane (avec Florence comme

centre principal), et le Pô, qui longeait les cours septentrionales des Scaligeri, Carraresi et Visconti.

Notre itinéraire offre quelques aperçus de cette saison musicale très riche, des madrigaux et *ballate* monodiques du Codex Rossi, copié en Vénétie, aux *ballate* polyphoniques du plus célèbre compositeur italien du XIVe siècle, le florentin Francesco Landini, en passant par les *cacce* (madrigaux en canon) de Vincenzo da Rimini et Lorenzo da Firenze.

Enfin, certaines étapes du parcours montreront l'autre visage de l'Ars Nova italien, le répertoire instrumental, transmis presque exclusivement dans les codex Faenza 117 et London add. 29987.

Sara Maria Fantini

Programme

Tre fontane, anonyme British Library Add. Ms. 29987 instrumental

Pianze la bella iguana, anonyme Cod. Vat Rossi 215 madrigale

Le poète décrit une dame, représentée sous la forme d'une Iguana (une fée des monts Euganéens en Vénétie), qui coud et se languit de son amour lointain, tandis que lui-même se languit d'elle.

Orsu gentil spirti, Francesco Landini ballata

Belles âmes, si vous voulez connaître la joie du paradis, regardez cette dame! Mais l'amour du poète pour elle n'est pas réciproque, et il implore le dieu d'Amour d'avoir pitié de lui.

Dhe dimmi tu, Francesco Landini madrigale

Le destinataire de cette invective (inconnu: il s'agit peut-être d'un des « nouveaux riches » venus à Florence de la campagne dans la seconde moitié du siècle, ou d'un rival du poète) est représenté comme un riche chevalier chevauchant un noble destrier; mais sa gloire n'est que fumée.

Lucente Stella, anonyme Cod. Vat Rossi 215 ballata

La dame aimée est comme une étoile brillante, dont les mouvements et les yeux sont capables de guérir les blessures causées par l'Amour, mais en même temps elle est la cause de la douleur.

Adiu Adiu douce dame, Francesco Landini instrumental ballata

Chiama il bel pappagallo, anonyme caccia

Par une métaphore ornithologique, le poète fait probablement allusion à des personnages connus du panorama culturel de l'époque, mettant en scène une joute musicale entre un perroquet et une corneille, puis entre un étourneau sansonnet et une linotte.

Su la rivera, anonyme Cod. Vat Rossi 215 instrumental madrigale 3'

L'aspido sordo, Donato da Cascia madrigale texte A. Belondi

Une allégorie avec une signification obscure. Divers animaux, traditionnellement associés aux ténèbres et au sous-sol (la taupe et certaines espèces de serpents), se rassemblent dans un bois ; le poète invoque les dieux Apollon, Vénus, Saturne et Mars pour qu'ils leur accordent grâce, sagesse et force.

Per tropo fede, anonyme Cod. Vat Rossi 215 ballata

Malheur à ceux qui mettent leur confiance dans les femmes! À cause d'elles et de l'amour, le poète se retrouve à verser des larmes sans fin, le coeur tremblant de douleur.

Cara mie donna, Francesco Landini ballata 4'

Le paradoxe de l'amour courtois : le poète, victime de la douleur causée par Amour, invoque la pitié de la dame, mais sait qu'il ne peut l'avoir car la perfection du fin'amor réside dans l'échec de la satisfaction du désir.

O cieco mondo, Jacopo da Bologna instrumental madrigale 3'

I' senti matutino Adrea Stefani ballata

Le poète peint un paysage sonore, dans lequel au son des cloches des matines (la première heure canoniale) répond le chant des coqs, l'aboiement des chiens, le bruit des instruments de musique (trompettes et percussions).

Nell'acqua chiara, Vincenzo da Rimini caccia

Une scène de pêche est brusquement interrompue par l'arrivée de quelques vendeurs de rue qui, par leurs cris (« Farine!...Aiguilles, fuseaux, verres! ...Moutarde!Lait!»), créent un marché chaotique.

In forma quasi tral, Vincenzo da Rimini caccia

Comme dans le texte précédent, un moment de calme (le protagoniste essaie de s'endormir) est brusquement interrompu par des cris ; ce sont des pêcheurs qui reviennent d'une partie de pêche et commencent à vendre leurs produits.

Salterello anonyme British Library Add. Ms. 29987 instrumental

A poste messe, Lorenzo da Firenze caccia

Une scène de chasse avec des traits parodiques : la proie (une biche) parvient à s'échapper, les chiens aboient en vain, l'un des chasseurs est moqué par son faucon et ses compagnons doivent même imiter le son du cor car ils n'en ont pas.

Non arà mai pietà, Francesco Landini instrumental ballata

ses compagnons doivent même imiter le son du cor car ils n'en ont pas.

Non arà mai pietà, Francesco Landini instrumental ballata

Guard' una volta in cià, Francesco Landini ballata

Il s'agit du topos le plus classique de l'amour courtois : le poète demande la pitié de sa bien-aimée, au nom de sa beauté, et la supplie d'accepter son offre d'amour.

En vente en librairie

Carnivalesque – label Baryton Ensemble Micrologus, dir. Patrizia Bovi

Lucrezia, La figlia del papa Borgia 1480 -1519 - label Baryton Ensemble Medusa, dir. *Patrizia Bovi*

Soutiens

La Fondation Bettencourt Schueller est le mécène principal du pôle *Voix et Répertoire*.

La Fondation Etrillard soutient le programme «Chanter l'Ars Nova» qui vise à travers la coopération de plusieurs partenaires européens à redonner un nouveau rayonnement aux musiques médiévales.

Concert en partenariat avec le Centro Studi Europeo di Musica Medievale Adolfo Broegg de Spello.

Patrizia Bovi chanteuse, fondatrice de l'ensemble Micrologus

2021 : formation Trecento à Royaumont et à Spello.
2018 : projet Incubateur «The absent Muse» ;
formation professionnelle sur la musique italienne
du XV° siècle. Focus sur la poésie chantée «Ad
Tripudium rotundum.» trois chanteurs sélectionnés
par Royaumont ont participé à la formation et au
concert pour le festival du Moyen Age à Gubbio.
2013 : cours international de musique mediévale
«Machaut et la musique italienne» à Spello avec
Lucien Kandel et Trois chanteurs selectionnés par
Royaumont.

2012 : concert «Machaut et la musique italienne». 2007 : concert à la mémoire d' Adolfo Broegg «Amours Amours».

2009 : inauguration du Centro Studi Europeo di Musica Medievale Adolfo Broegg par Francis Maréchal, début du partenariat et d'un cycle de formations professionnelles.

2002-2003 : production *Le Jeu de Robin* et tournée en Ile-de-France, Italie, Flandres.

2001-2003 : ensemble en résidence à Royaumont. 2000 : concerts sur la Musique Aragonèse à Naples XVe siècle.

1997 : formation professionnelle sur l'Ars nova italienne avec Adolfo Broegg.

1990 : concert sur les Laudi du XIIIe siècle ; un concert de musique italienne «Amor mi fa cantar» à l'Abbaye de Maubuisson.

Fondatrice de l'ensemble Micrologus (Assise), Patrizia Bovi a toujours interprété de manière très vivante les musiques du Moyen Âge et de la Renaissance. Sa passion pour le chant remonte à sa plus tendre enfance, et c'est autant le répertoire classique que le populaire qu'elle pratique à ses débuts, avant de se perfectionner dans l'interprétation et la valorisation de la musique médiévale. Elle a fondé à Spello (Italie), avec le soutien de la Fondation Royaumont, le Centro Studi Europeo di Musica Medievale «Adolfo Broegg».

Annabelle Daguise chant

2019 : formation «initiation à la pratique médiévale» avec Marc Mauillon

Après avoir obtenu son diplôme de piano au Conservatoire de Nantes, puis son diplôme de chant lyrique auprès de Mary Saint Palais au Conservatoire de Rueil-Malmaison, Annabelle Daguise se forme en voix mixte auprès de Martina A. Catella, au sein de son laboratoire vocal, avec lequel elle se produit régulièrement. Depuis 2019, elle est lauréate de la Fondation Royaumont en musique médiévale, où elle a étudié avec Marc Mauillon. Elle s'est aussi produite avec le Festival Lyrique-en-Mer. Actuellement, elle se perfectionne en improvisation au piano, et compose des chansons pour son projet musical.

Marthe Davost chant

2021 : formation Pelléas & Mélisande de Debussy avec Patrice Caurier, Moshe Leiser et Jean-Paul Pruna.

2020 : formation autour de Philippe de Vitry et promenade musicale Festival 2020 avec David Chappuis.

2018 : atelier d'interprétation dramatique et musical « Don Giovanni de Mozart » avec Patrice Caurier, Moshe Leiser et Jean-Paul Pruna. C'est à la Maîtrise de Bretagne que Marthe Davost découvre son intérêt particulier pour la voix puis, très jeune, intègre les chœurs de l'Opéra de Rennes et le chœur Mélisme(s). Elle est admise en 2010 dans le chœur d'adulte de la Maîtrise Notre Dame de Paris et poursuit au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris de 2012 à 2017. En 2018 et 2020 elle est

lauréate de la Fondation Royaumont et découvre le répertoire de l'Ars Nova avec David Chappuis (CNSMDP de Lyon, HEM de Genève). En 2022 elle fera ses débuts en Mélisande, *Pelléas et Mélisande*, lors de la tournée de l'Unité Scénique de la Fondation Royaumont.

Maud Haering chant

2020 : formation autour de Philippe de Vitry et promenade musicale Festival 2020 avec David Chappuis.

La soprano française Maud Haering est spécialisée dans les répertoires anciens, que ce soit en musique médiévale ou baroque. Après des études de musique médiévale à la Sorbonne, elle a achevé un master de chant baroque au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas). Toujours à la recherche de nouveaux répertoires à chanter, elle aime beaucoup parcourir les bibliothèques pour feuilleter des manuscrits vieux de plusieurs siècles. Maud vient d'intégrer l'ensemble de musique médiévale Discantus (dir. Brigitte Lesne), avec lequel elle se produira dans les semaines à venir.

Orelle Pralus chant

Diplômée de la Maîtrise de Notre-Dame, Orelle Pralus incarne le rôle d'Arcane dans Teseo de Haendel en 2019, puis le rôle de la Messagère dans l'*Orfeo* de Monteverdi en 2020, à l'Opéra de Rennes (dir. Damien Guillon). Elle se produit régulièrement avec des ensembles reconnus, tels que le Concert Spirituel (dir. Hervé Niquet), l'ensemble Matheus (dir. Jean-Christophe Spinosi), le Banquet Céleste (dir. Damien Guillon), l'ensemble vocal de Notre-Dame de Paris (dir. Sylvain Dieudonné).

Benjamin Ingrao chant

2020 : formation autour de Philippe de Vitry et promenade musicale Festival 2020 avec David Chappuis.

2018 : formation chanter l'amour à la française avec Björn Schmelzer et Anna Danilevskaia 2016 : formation autour de Du Fay avec Björn Schmelzer

Diplômé en 2013 du CNSMD de Lyon en Chant musique ancienne, Benjamin Ingrao est régulièrement appelé comme ténor soliste auprès de différents ensembles professionnels en France et à l'étranger. Intéressé par les projets historiquement informés autant que par les expériences sonores insolites, il voyage allègrement entre les esthétiques musicales, allant de la période médiévale jusqu'aux confins de la musique contemporaine. Souvent invité comme chef de chœur ou coach vocal, il est titulaire du CA depuis 2019 et partage son activité de chanteur avec l'enseignement au CRD de Bourgoin–Jallieu.

Mauricio Montufar chant

2020 : formation autour de Philippe de Vitry et promenade musicale Festival 2020 avec David Chappuis.

Après avoir fait des études en direction de chœurs au Pôle Supérieur de Rennes, puis à la HEM de Genève, Mauricio Montufar continue avec un Master en interprétation de musique médiévale dans la classe de Francis Biggi. Il commence une carrière internationale au sein de l'ensemble Lucidarium, avec une tournée en Italie, Pays-Bas, Suisse, Canada. Parallèlement il développe un projet de recherche au sein de l'Université de la Suisse Romande autour de la musique ancienne et traditionnelle du Guatemala et du Mexique. En 2020 et 2021 il est lauréat de la Fondation Royaumont.

Valentine Lorentz vièle

2020 : formation autour de Philippe de Vitry et promenade musicale Festival 2020 avec David Chappuis.

Diplômée du Conservatoire de Paris en flûte à bec, viole de gambe et histoire de la musique, Valentine Lorentz se passionne pour des répertoires plus anciens à travers la vièle à archet. Curieuse et attirée par le mélange des genres, elle participe à de nombreux projets chorégraphiques et théâtraux, et travaille régulièrement avec des marionnettistes et des conteurs. Elle crée plusieurs spectacles avec l'Ensemble Oneiroï et se produit régulièrement sur scène. Lauréate de la Fondation Royaumont, conférencière à la Philharmonie de Paris, elle est également formée à la pédagogie Steiner-Waldorf.

Sara Maria Fantini luth

Sara Maria Fantini s'est intéressée très tôt à la musique médiévale, en étudiant les techniques du luth et du chitarrino, et en participant à des masterclasses tenues par certains des principaux interprètes du panorama international; elle suit actuellement le Master en luth à la Schola Cantorum Basiliensis, sous la direction de Marc Lewon. Depuis 2012, elle se produit en Italie et en Europe avec divers ensembles (Aubespine, Dialogos, Palin, Umbra Lucis). Après la Licence en littérature et le Master en musicologie, elle obtient un doctorat en philologie romane à l'Université de Sienne et à l'EPHE de Paris.

Ryszard Lubieniecki organeto

2020 : formation autour de Philippe de Vitry et promenade musicale Festival 2020 avec David Chappuis.

Ryszard Lubieniecki a étudié la composition et l'accordéon à l'Académie de Musique de Bydgoszcz. Actuellement en doctorat de musicologie à l'Université de Wrocław où il étudie la musique du bas Moyen Âge en Europe centrale. Ses recherches se concentrent sur les relations entre la musique et la mémoire dans les traités de théorie musicale du XVe siècle. Il joue de la musique contemporaine (de l'accordéon) et de la musique ancienne (de l'orgue portatif).