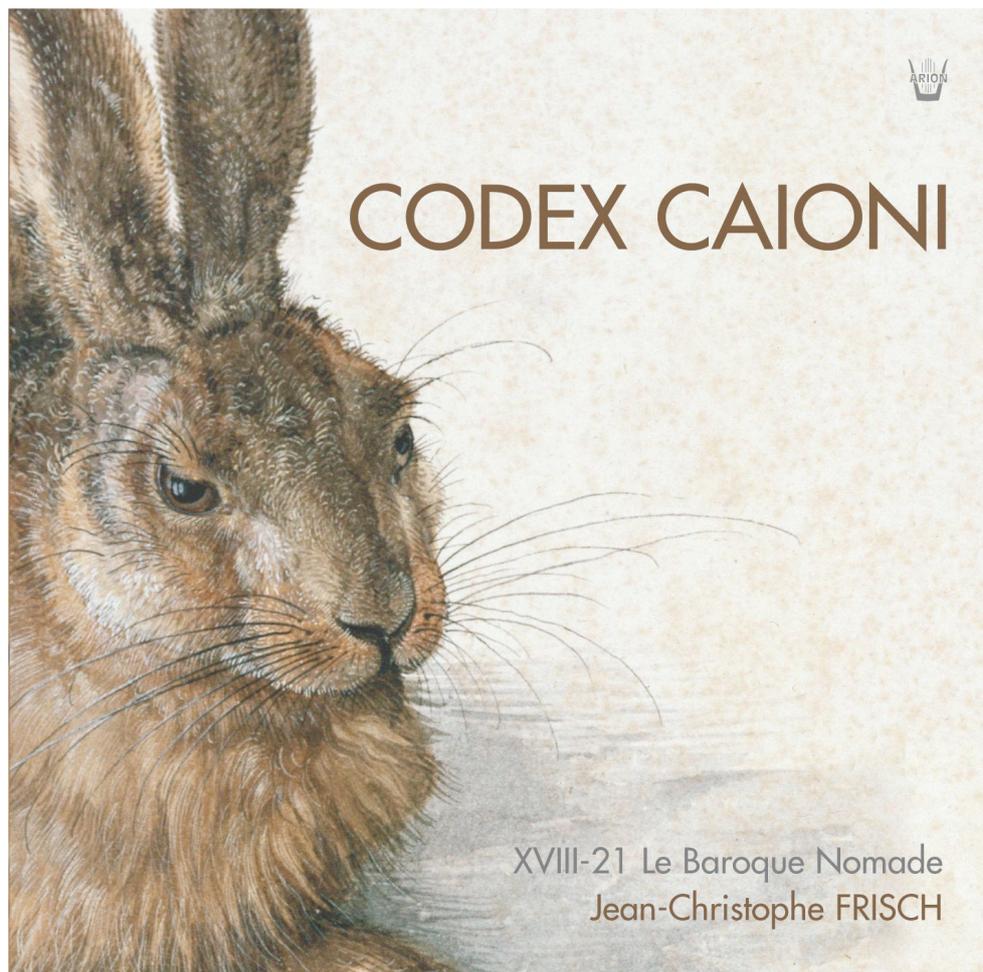

XVIII-21

Le Baroque Nomade
Direction Jean-Christophe Frisch

Partenaires

CulturesFrance, Saison Culturelle Européenne, Fondation BNP Paribas, Adami, Spedidam, Arion, Institut Français de Bucarest, Ambassade de France en Roumanie, Centre Culturel Français de Cluj, Sibiu capitale européenne de la culture 2007, Institut Culturel Roumain à Paris

Le spectacle est soutenu par ARCADI en 2009-2010

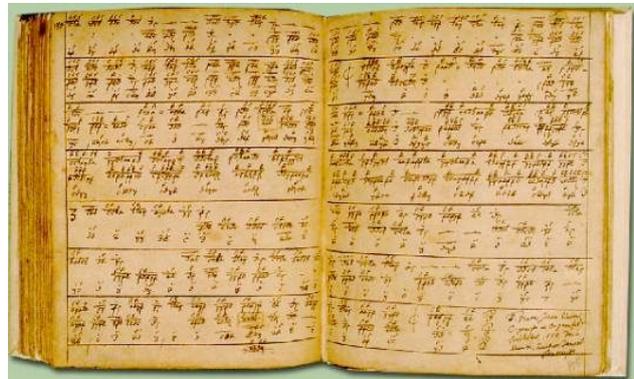
En 1988, un précieux manuscrit du 17e siècle est miraculeusement retrouvé à l'intérieur d'un mur. C'est l'un des principaux témoignages de l'activité musicale en Transylvanie vers 1650 : le **Codex Caioni**, compilé par le moine franciscain Ion Caioni, est représentatif de la **diversité culturelle**, ethnique et religieuse de la principauté. On y trouve des pièces sacrées de l'Italien Monteverdi, de l'Allemand Schütz, du Slovaque Gallus, de nombreux anonymes sans doute roumains, mais aussi des danses transylvaines, dont certaines sont toujours populaires. Le même musicien pouvait chanter le matin à la messe, et le soir faire danser le village à un banquet.

Les instruments sous-entendus par ce manuscrit sont ceux de la musique populaire transylvaine — un **taraf**, avec violon, basse, gorduna, cobza, percussions turques — et ceux de la musique « savante », luth, viole de gambe, clavecin, et naturellement l'orgue que tenait Ion Caioni lui-même. Comme par hasard, la formation de base du taraf, deux violons et basse, correspond aux instruments requis pour la musique d'église dans les partitions de Caioni. Comment s'en étonner, alors que la

légende populaire des Tsiganes de Transylvanie (à l'époque quasi-esclaves) raconte que leur maître, le noble Banffy, avait **envoyé leurs ancêtres à Venise** pour y étudier la musique. Ils en auraient rapporté l'accord mineur, et le cymbalum. Naturellement, les voix, populaires et savantes, jouent le premier rôle.

Le spectacle évoque une journée de Noces en Transylvanie, avec ses différents épisodes : office religieux, procession, banquet... La petite noblesse locale, friande des **nouvelles danses des grandes cours européennes**, sarabande, gaillarde, courante, invite pour l'occasion les paysans, et leurs danses spectaculaires. La participation de deux danseurs transylvains.

Ce spectacle et le disque qui en témoigne sont l'occasion de **replacer la Transylvanie dans le grand concert de l'Europe baroque**, après des siècles d'oubli. C'est également pour les musiciens français la possibilité de se rapprocher des traditions transylvaines, qui sont sans doute plus proches du monde sonore du 17e siècle que celles des musiciens des conservatoires, français ou roumains.

Le manuscrit de Caioni a la particularité d'être noté en abrégé. La plupart des morceaux ont été complétés pour prendre tout leur sens. **Pour la première fois, ce recueil musical de première importance est interprété à la lumière de la musicologie la plus récente.**

Direction : Jean-Christophe Frisch

Mise en espace : Olivier Balazuc / scénographie : Fabien Teigné

• 9 musiciens français :

Jean-Christophe Frisch, flûte, direction
Cyrille Gerstenhaber, soprano
Sébastien Obrecht, ténor
Ronan Nédélec, baryton

Sharman Plesner, violon
Emmanuelle Guigues, viole de gambe
Rémi Cassaigne, théorbe, guitare baroque
Jean-Luc Ho, clavecin, orgue
Pierre Rigopoulos, percussions

• 4 musiciens et 2 danseurs roumains :

Adriana Epstein, mezzo

Kovacs Laszlo, violon
Adorjan Csaba, alto, bratsch
Lazar Zsombor, violoncelle

Virag Endre et Virag Imola, danseurs

Le Programme : Codex Caioni, un jour de noces...

1. Matinée au château.

-Lepus intra sata, N° 233-78-336
-Kovacs Nota Smidt Curranta, N°146,
Michael Praetorius
-Audite Sancti, N° 308, Giacomo Carissimi
-Ötödik Tancz hatodon, Apor Lazar
Tancza, Paikos Tancz, N° 255-266-251

3. À l'église

-Judea et Jerusalem, N° 183
-O Anima mea suspira, N° 311, Joannes
Kaioni
-Misericordias, Duo vioneli, N° 352
-Salve Regina, N° 64
-Lobe den Herren meine Seele, N° 272,
Henrich Schütz
-Traditionnel de Mesösègi.

2. Spectacle devant les mariés

-Iratum sum, N° 317
-Dialogus Daemon Angelus Homo N° 290,
Gasparo Casati
-Traditionnel de Szatmari
-Patrem Omnipotentem, N° 276

4. Banquet

-Sarabanda Gesneri et sarabanda 2
Violinis, N° 343-346
-O quales Flores N° 313, Johannes Caioni
-Lupul Vaidane eneke, N° 264
-Pargamasca, Codex Vietoris / Marco
Ucellini

Programme disponible également dans la version de chambre, *la Cârciuma*

Étapes Principales du *Codex Caioni*

• Création en Roumanie 2007 :

7 octobre à Sibiu, Salle Thalia

9 et 10 octobre à Bucarest, Auditorium du Musée National d'Art

13 octobre à Cluj, Opéra Hongrois

Avec le soutien de l'Institut Français de Bucarest, l'Ambassade de France en Roumanie, le Centre Culturel Français de Cluj, Sibiu capitale européenne de la culture 2007

Disque sorti en juin 2008

Éditeur : Arion

Distributeur France : Nocturne

Tournée 2008 :

- 22 mai : *Mondeville*
- 12 juillet : *St Guilhem le désert*
- 15 juillet : *Été du grand Jardin*
- 17 août : *Sylvanès*
- 22 août : *Périgueux*
- 25 août : *Chaise-Dieu*
- 12 octobre : *Târgu Mures*
- 14 octobre : *Cluj Napoca*
- 16 octobre : *Bucarest*
- 18 octobre : *Iasi*
- 24 novembre : *Châlons-en-Champagne*
- 26 novembre : *Strasbourg*
- 2 décembre : *Salle Gaveau*

Projet *tandem* Franco-Roumain de la **Saison Culturelle Européenne de CULTURESFRANCE** programmée à l'occasion de la Présidence Française de l'Union Européenne.

Les 26 projets « *tandem* », associant des créateurs français et de chacun des pays de l'Union, illustreront l'Europe de façon symbolique sur le mode de la rencontre, de la surprise et de l'échange. C'est là le pari de la Présidence française de l'Union européenne : proposer pour la première fois au public français une Saison culturelle européenne, qui mette en évidence la diversité créatrice de toutes les cultures d'Europe, ainsi que la force identitaire d'un patrimoine en grande partie commun.

SAISON
CULTURELLE

EUROPÉENNE

MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE DE LA PRÉSIDENTIE FRANÇAISE DE L'UNION EUROPÉENNE (1ER JUILLET – 31 DÉCEMBRE 2008)

Avec le soutien de :

La Saison culturelle européenne est organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de la Communication avec le soutien du Secrétariat général de la Présidence française de l'Union européenne, et mise en œuvre par Culturesfrance. Renaud Donnedieu de Vabres : Ambassadeur chargé de la dimension culturelle de la Présidence française de l'Union européenne / Laurent Burin des Roziers : Commissaire général.

XVIII-21 Le Baroque Nomade

43, voie Daumier, F-94400 Vitry-sur-Seine, France

Tel : 33-(0)1 45 73 07 45 Fax : 33-(0)1 43 91 49 09 Email : nbondue@xviii-21.com

Jean-Christophe Frisch & XVIII-21 le Baroque Nomade

« J'ai grandi dans une famille où la musique était très présente... Et le voyage a lui aussi toujours eu une place importante dans ma vie. Comment ne pas associer les deux ? Étudiant en biologie, j'écoutais beaucoup de musiques traditionnelles et j'étais passionné par tous ces univers musicaux. Je pratiquais aussi la flûte baroque. J'ai peu à peu pris conscience que les musiques du monde sont toutes fondées sur une dialectique entre équilibre et déséquilibre, comme la musique baroque ; que l'équilibre instable entre musique savante écrite et musique de tradition orale bascule en Occident au 18ème siècle, avec Mozart, l'écrit étant dès lors considéré comme la seule pratique « noble » de la musique. J'ai eu le choix entre une carrière de biologiste et celle de musicien, j'ai choisi la musique. Les études de biologie m'ont enseigné la précision et la rigueur scientifique, que je mets désormais en application dans mes recherches musicologiques. C'est une démarche qui est un nécessaire contrepoint à l'imaginaire et au goût de l'exotisme suscités par les thèmes abordés. J'ai peu à peu expérimenté l'idée que « world music », ou plutôt le croisement entre pratiques musicales, n'est pas une invention du 20ème siècle, mais une pratique constante, notamment aux 17ème et début du 18ème siècles. Je voulais mettre en œuvre mes conceptions de la musique baroque : confronter nos pratiques avec les traditions vivantes des musiques extra européennes, pratiquer l'improvisation dont cette musique se nourrit, la rendre encore plus proche de notre sensibilité du 21ème siècle.

Cyrille Gerstenhaber

Soprano

Après des études de littérature et de musique, la souplesse de sa voix et ses connaissances stylistiques lui permettent d'aborder un répertoire éclectique qui va de la période médiévale à nos jours. De l'Orfeo de Monteverdi à celui de Milhaud, on la retrouve dans *Castor et Pollux*, *Les Indes Galantes* de Rameau, *Acis et Galatée* de Haendel, *Narciso* de Scarlatti, *Apollo et Hyacinthus* et *La Flûte Enchantée* de Mozart, *Suor Angelica* de Puccini, *L'Amour des Trois Oranges* de Prokofiev..., dans des oratorios (*Magnificat* de Bach, *Les Vêpres Solennelles d'un Confesseur* de Mozart, *Stabat Mater* de Pergolese, *Motets* de Vivaldi...) et en récital. Invitée plusieurs fois par la Bibliothèque Nationale de France et Radio France, elle a fait du récital de musique française proche de la chanson (Kosma, Poulenc) l'une de ses spécialités.

Régulièrement encensée par la critique :

« Cette jeune chanteuse est exceptionnelle (...) proche du sublime » (Le Monde)

« Sous le charme d'un timbre de cristal et d'une musicalité sans faille... » (Le Figaro)

« Superbement expressive, vocalement audacieuse, comédienne hors pair, captive » (Diapason)

Elle s'est produite en France, sur les grandes scènes d'Europe, (Amsterdam, Varsovie, Bergen, Bilbao, Berlin, Istanbul, pour *La Fenice*...), et en Amérique. Rompue au répertoire baroque, elle travaille sous la direction de Frans Bruggen, Jean-Claude Malgoire, Alan Curtis, Jean-Christophe Frisch, Antonio Florio...

Parmi plus d'une dizaine de CD et des récompenses prestigieuses, citons : *Même dans le sommeil*, cantates pour soprano solo de D. Scarlatti (prix du meilleur disque baroque de l'année 2000 en Espagne) et *Les Leçons de Ténèbres* de Couperin (l'un des « records of the year » 2003 pour le Sunday Times).

Le Baroque nomade...

XVIII-21 recherche l'altérité : celle de l'exotisme ou celle de la différence et de l'écoute de l'autre. Cette recherche est parfois violence, contrainte, confrontation. Mais elle est aussi rencontre, passion fondatrice et libératrice.

Pour XVIII-21, tout commence en Italie. Depuis sa fondation, l'ensemble s'est attaché à en visiter le répertoire, mais aussi le style, avec ses indispensables ornements, improvisations, digressions.

Comment raconter une histoire en musique, sans se laisser enfermer dans une partition ? Peut-être en prenant exemple sur les musiques traditionnelles qui, tout en gardant leur identité, sont elles aussi pétries de désirs de liberté. L'expérience a montré que le rapprochement des deux musiques, loin d'être artificiel, entraîne l'auditeur dans un parcours qui le dérouté parfois, mais le fait toujours rêver. À vrai dire, même lorsqu'aucune note de musique traditionnelle n'est jouée dans un concert de XVIII-21, son empreinte reste, dans l'esprit sinon dans la lettre.

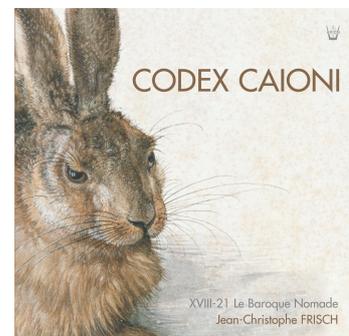
Les parcours de XVIII-21 ont été jusqu'en Chine, au Brésil et au Moyen-Orient. Chaque fois les rencontres ont été marquantes. Le concert donné à Kaboul avec des musiciens afghans, tout juste après la levée de l'interdiction de la musique par les Talibans, restera comme un souvenir inoubliable. Une collaboration durable avec des artistes chinois a permis de laisser le temps aux deux cultures de s'observer, de se comprendre, de se respecter, avant de tenter des expériences communes.

Après avoir suivi en Orient l'italien Pellegrino, une rencontre avec des musiciens de Transylvanie, une escale aux Philippines et XVIII-21 nous fait déjà rêver en 2009 au baroque d'Éthiopie.

Embarquez-vous dans le sillage...

Discographie

- A. Vivaldi : intégrale des sonates pour flûte traversière (Musidisc)
- J.P. Rameau : Les Indes Galantes, version de chambre (Euromuses)
- J.P. Rameau : Castor et Pollux, version de chambre (2CD Naïve)
- T. Pedrini : Concert baroque à la Cité Interdite (Auvidis-Naïve)
- J.M. Amiot : Messe des Jésuites de Pékin (Auvidis-Naïve)
- B. Marcello : Psaumes de David (K.617)
- D. Scarlatti : Pur nel sonno, Cantates (Naïve)
- F. Couperin : Leçons de ténèbres (K.617)
- Negro Spirituals au Brésil Baroque (K 617)
- Les Délices de L'Harmonie, musique chinoise (Buda Musique)
- Vêpres à la Vierge en Chine (K.617)
- Miroirs de Versailles, Miroirs de l'Orient (RMC-MO)
- Pellegrino (Arion)
- Codex Caioni (Arion)

Festivals internationaux et tournées hors Europe

Festival de Bergen (Norvège)
Festival de la Chaise-Dieu (France)
Festival d'Ambronay (France)
Festival d'Utrecht (Pays-Bas)
Festival de Jérusalem (Israël)
Bologna Festival (Italie)
Settembre Musicale di Torino (Italie)
La Fenice, opéra de Venise (Italie)
Opera de Rome (Italie)
Festival de Feldkirch (Autriche)
Festival de Hanovre (Allemagne)
Philharmonie de Cologne (Allemagne)
Festival de Regensburg (Allemagne)
Festival de Cuenca (Espagne)
Festival de Granada (Espagne)
Festival de Séville (Espagne)

Pérou-Equateur
Brésil-Bolivie
Chine
Indonésie-Cambodge
Maroc
Afghanistan
Koweït
Saint-Domingue
Syrie-Koweït

Revue de Presse

Le résultat sonore est saisissant. Passé maître dans ce jeu subtil de va-et-vient entre le Même et l'Autre, Frisch semble s'amuser comme un fou ; et ce « qui colonise qui ? » musical sonne comme une véritable invitation au voyage. **Télérama**

El hecho de presentar un CD protagonizado por XVIII-21 es ya de por sí una garantía, sobretodo teniendo en cuenta su calidad y trayectoria. **CD Compact**

XVIII-21 joue des contrastes comme des parentés, avec une science qui sait respecter la part du poète. Par la nouveauté du propos, la qualité de l'interprétation et la rigueur musicologique des options retenues. **Le Monde**

Pedriini's sonatas are of considerable interest. It is played here with considerable imagination. **Early Music Review**

Jean-Christophe Frisch performs miracles with his minuscule ensemble. The seven instrumentalists are virtuosos of the first water and the cast would do honor to a Christie or Gardiner performance of the opera. **Fanfare**

[Die Kammerversion] schmälert den Ausdrucksgehalt in keiner Weise, erhöht sogar den Reiz der kompositorischen Erfindungsgabe. Oper im Licht aufklärerischer Transparenz. **Fonoforum**

El cuidado del propio compositor por la expresividad de esta versión queda desvela : tensas frases del continuo, declamación de los solistas perfectamente inteligible. Los intérpretes proporcionan una comprensión natural de las pasiones de Rameau. El sentido de la progresión y la seguridad de la línea vocal revelan el principal rasgo de Rameau, del teatro al salón : su genio dramático. **Goldberg**

One of the year most extraordinary release was a recording of baroque sonatas composed in China by Teodorico Pedriini. **Gramophone.**

Music is presented here with an admirable sense of risk and high adventure, for a worthy cause. Simply wonderful to experience. **Early Music Review**

La Fondation BNP Paribas sur les routes de Transylvanie

Depuis sa création au début des années 80, La Fondation BNP Paribas n'a eu de cesse de favoriser la découverte et la diffusion d'œuvres musicales rares ou inédites.

Rien de surprenant donc à ce que, un jour, elle ait croisé la route de Jean-Christophe Frisch et son ensemble XVIII-21, le Baroque Nomade. Cette rencontre est devenue avec le temps une alliance fidèle et complice.

Après avoir entraîné la Fondation BNP Paribas sur les chemins de Pietro della Valle, *il Pellegrino*, du Moyen Orient à son Italie natale, Frisch et son ensemble mettent le cap sur la Roumanie ; ils y retrouvent d'autres musiciens nomades, héritiers des riches traditions populaires des Carpates où dansent ensemble en musique roumains, hongrois et tsiganes.

La Fondation BNP Paribas est de nouveau à leurs côtés au long de ce périple en Europe de l'Est qui exprime avec force le dialogue des cultures.

Carrefour d'échanges et de découvertes, la Fondation BNP Paribas favorise le dialogue entre le monde bancaire et son environnement. Elle intervient dans trois domaines : la culture, la santé et la solidarité. Placée sous l'égide de la Fondation de France, elle est membre de l'Admical (Association pour le Développement du Mécénat Industriel & Commercial) et du Centre Français des Fondations.

Le Baroque Nomade
Direction Jean-Christophe Frisch

Les Partenaires du Codex Caioni :

Avec le soutien de :

Ambassade de France en Roumanie

XVIII-21, Le Baroque Nomade, Association loi 1901
43, voie Daumier, F-94400 Vitry-sur-Seine, France
Tel : 33-(0)1 45 73 07 45 fax : 33-(0)1 43 91 49 09
E-mail : nbondue@xviii-21.com

www.lebaroquenomade.com

www.codexcaioni.com