

MUSICA,
VOCE
DELL' ANIMA
UMANA

RELECTURES CRITIQUES DES TRAVAUX DE LA
CAMERATA FIORENTINA ET APPLICATIONS À
L'INTERPRETATION DE LA MUSIQUE ITALIENNE DES
XVIE ET XVIIE SIECLES

« *Prima la parole, doppo la musica* ». L'idéal platonicien d'une musique au service du texte et d'une prosodie¹ constitue l'un des piliers de la pensée des membres de la Camerata Fiorentina, cercle de poètes et de musiciens actif à Florence à la fin du XVIe siècle.

Regroupés autour de Giovanni Bardi (qui donne son autre nom à la Camerata), on trouve parmi ses acteurs Jacopo Peri, Emilio de Cavalieri, Pietro Strozzi, Vincenzo Galilei, père de Galileo Galilei, ou encore Giulio Caccini, qui tint une place prépondérante et permit une diffusion large des théories de la Camerata bien après sa disparition.

Ses écrits posent les bases d'une nouvelle manière d'interpréter la musique de son temps, avec plus que jamais un soin apporté au texte. Sont alors posés les jalons du développement de la monodie accompagnée et de l'opéra, dans le but de « représenter en musique l'âme humaine² ».

Au cours de ses rencontres et de ses recherches, l'ensemble Rinascere s'est à plusieurs reprises confronté à ces questions. Le travail régulier avec les chanteur·se·s a mis à jour que la pratique et les techniques actuelles du chant ne semblent pas entièrement compatibles pour interpréter ces répertoires selon les préceptes de Caccini et des membres de la Camerata.

La lecture des sources montre que pour être apte à orner, diminuer, les chanteur·se·s de cette époque devaient acquérir la *dispositione di voce*³, ou la *buena dispositione*⁴, technique de chant beaucoup moins exploitée par nos contemporains, car éloignée des besoins des chanteur·se·s d'aujourd'hui.

Par ailleurs, les dernières recherches sur le sujet tendent à prouver que pour les musiciens de la fin du XVIe siècle, l'imitation de la voix humaine, dans ce qu'elle a de riche, varié et rhétorique, est une approche indispensable pour qui veut réellement transmettre les affects et les passions d'une œuvre.

Par sa démarche de recherche, l'ensemble Rinascere souhaite d'une part tenter de s'approcher au plus près d'une pratique historique du chant tel que Caccini l'entendait et d'autre part, selon le principe de *l'imitatio*, appliquer ce travail aux cuivres anciens, afin de faire entendre pleinement leur aptitude à imiter la voix humaine.

¹ PLATON, *La République*, livre III.

² Adriano BANCHIERI, *Cartella musicale nel canto figurato, fermo et contrapunto*, Venise, 1614.

³ *Ibid.*

⁴ Giovanni Battista BOVICELLI, *Regole, passaggi di musica, madrigali et motetti passeggiati*, Venise, 1594.

CORPUS ETUDIE

Adriano BANCHIERI, *Cartella musicale nel canto figurato, fermo et contrapunto*, Venise, 1614

Antonio BRUNELLI, *Varii esercitii*, Florence, 1614

Giulio CACCINI, *La nuove musiche*, Florence, 1602

Giulio CACCINI, *Nuova maniera di scriverle*, Florence, 1614

Baldassare CASTIGLIONE, *Il Cortegiano*, Florence, 1528

Francesco CORTECCIA, *Musiche fatte nella nozze dello illustrissimo Duca di Firenze il signor Cosimo de' Medici et della illustrissima consorte sua mad. Leonora da Tolleteo*, Venise, 1539

Aurelio VIRGILIANO, *Il Dolcimelo*, manuscrit inachevé, c.1600

BIBLIOGRAPHIE

Giovanni BASSANO, *Ricercate, passaggi et cadentie per potersi essercitar nel diminuir*, Venise, 1585

Cesare BENDINELLI, *Tutta l'arte della trombetta*, Vérone, 1614

Romain BOCKLER, *L'ornementation dans la polyphonie vocale de la Renaissance*, Lyon, 2013

Giovanni Battista BOVICELLI, *Regole, passaggi di musica, madrigali et motetti passeggiati*, Venise, 1594

Joachim BURMEISTER, *Poétique Musicale*, Rostock, 1606
Diego Ortiz, *Trattado de glosas*, Rome, 1532
Adrian « Petit » COCLICO, *Compendium musices*, Nuremberg, 1552

Girolamo DALLA CASA, *Il verro modo di diminuir*, Venise, 1584

William DONGOIS (dir.), *Semplice ou passeggiato, Diminution dans l'exécution de la musique de Palestrina et du stile antico*, Genève, Droz, 2017

Girolamo FANTINI, *Modo per imperare a sonare di tromba*, Francfort, 1638

Sylvestro GANASSI, *Opera intitulata Fontegara*, Venise, 1535

Nikolaus HARNONCOURT, *Le discours musical*, Paris, Gallimard, 1984

Giovanni Camillo MAFFEI, *Delle lettere del Sr Gio. Camillo Maffei da Solofra libri due*, Naples, 1562

Howard MAYER BROWN, *Embellishing Sixteenth-Century Music*, Londres, Oxford University Press, 1976

Marin MERSENNE, *Harmonie Universelle*, contenant la théorie et la pratique de la musique, Paris, 1636

Riccardo ROGNONI, *Passaggi per potersi esercitare nel diminuire terminatamente con ogni sorte d'instrumento et anco diversi passaggi per la semplice voce humana*, Venise, 1594

Francesco ROGNONI, *Selva de vrai passaggi*, Venise, 1620

Philippe-Joseph SALAZAR, « voix au XVIIe siècle », dans : Marc FUMAROLI (éd), *Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne. (1450-1950)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p.787-821

PROGRAMME

Le programme s'articule autour d'œuvres sélectionnées au sein des traités de Giulio Caccini (*Le Nuove Musiche* et *Nuova Maniera di Scriverle*) dans une forme à la fois didactique et dramatique. Parfois chantés, parfois joués à l'instrument, les airs alterneront tandis que les ritournelles feront l'objet d'un travail d'orchestration par l'ensemble des instrumentistes.

Tantôt un même air sera chanté, tantôt joué au cornet ou à la sacqueboute, et les ritournelles orchestrées par l'ensemble des instrumentistes.

L'œuvre et la pensée de Caccini servira de fil conducteur pour interroger la pratique instrumentale florentine du XVIe siècle, à travers notamment les *Musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca die Firenze il signor Cosimo de Medici et Della illustrissima consorts sua mad. Leonora da tolletode*, musique originale pour cuivres composé pour le mariage de Cosme Ier de Médicis et Eléonore de Tolède en 1539.

Caccini et les musiciens de la *Camerata fiorentina* serviront enfin de prisme mettant en perspective la musique italienne du XVIIe siècle comme les madrigaux, *canzoni* et intermèdes de Claudio Monteverdi, à travers une diffusion large de leurs théories sur les affects et la rhétorique.

EFFECTIF

4 chanteurs (SATB)

3 cornets

3 sacqueboutes

Percussions

Continuo (clavecin, orgue, viole, théorbe, guitare)

ARTISTES PRESENTIS

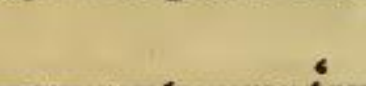
Cornet à Bouquin
Adrien Ramon
Clément Formatché

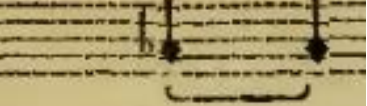
Sacqueboutes
Cyril Bernhard
Clément Carpentier
Romain Davazoglou

Percussions
Benoit Maurin

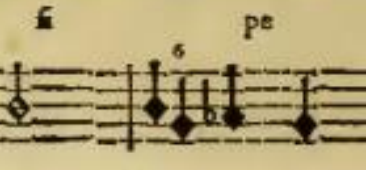
Clavecin, orgue
Alice Baudoin

Violoncelle, violes
Clara Fellmann

Harpe
Pernelle Marzorati

Guitare, luth, théorbe
Albane Imbs

Voix
Lise Viricel
NN.
Romain Bockler
NN.

Forts d'une expérience pédagogique solide et d'un désir de partager et de transmettre, les membres de l'ensemble Rinascere ont à cœur de proposer pour chacun de leurs programmes des actions de médiations pour faire découvrir au plus grand nombre.

À l'image des humanistes des XVIe et XVIIe siècles, Rinascere souhaite par la diffusion au plus grand nombre participer activement à la vie de la Cité en s'inscrivant dans une vision éthique de la diffusion culturelle.

L'ensemble propose donc des actions de médiation sous forme d'ateliers, de concerts-découvertes dans des formats adaptés et se déplace auprès de ceux qui n'ont pas accès facilement à la culture, au réseau d'éducation prioritaire, le milieu hospitalier, les maisons d'arrêt, les maisons de retraite, ou encore les réseaux associatifs.

Rinascere naît d'une ambition partagée par six musiciens : celle de proposer un regard nouveau sur le répertoire pour cornets à bouquin, sacqueboutes et percussions. Animés par une réflexion commune sur la pratique des instruments anciens qu'étaient leurs parcours de musiciens accomplis, les membres de l'ensemble partagent une même exigence de recherche, d'interprétation et de transmission.

Bien que l'étude des sources d'époque soit le fondement de son approche, Rinascere veille à se garder de tout dogmatisme et assume l'originalité de ses choix. Ainsi, l'idée d'un lien étroit entre les cuivres anciens et la voix, si souvent exposée dans les traités du ^{xv}^e au ^{xvii}^e siècle, devint une hypothèse dont la richesse appelait à être développée. En poursuivant cette idée de parenté, l'ensemble s'est fait sien le répertoire vocal de cette époque : lorsqu'il se substitue à la voix, l'instrument imite son articulation, et tente ainsi de restituer l'éloquence d'œuvres que Rinascere aime à faire découvrir à son auditoire.

Ainsi, il propose un récit musical de l'Europe de la Renaissance et du premier Baroque à travers des œuvres originales pour consort de cuivres et diverses transcriptions d'œuvres vocales ou de canzone pour ensemble à cordes, mêlant les esthétiques les plus variées d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne ou de France, avec des compositeurs tels que Caccini, Monteverdi, Gesualdo, Schein, Scheidt, Holborne, Castello, Frescobaldi, Gabrieli... Soucieux d'enrichir son expression, l'ensemble souhaite rassembler autour de lui et dialoguer avec d'autres familles d'instruments, favorisant cette liberté d'instrumentation qui fait sa singularité.

Diplômés des grandes institutions musicales de France et d'Allemagne et reconnus pour leurs qualités d'instrumentistes « modernes », ces musiciens ne sauraient pour autant concevoir leur pratique de la musique ancienne isolément de leur pratique instrumentale moderne et s'attachent davantage – et avec le même soin qu'ils portent à interpréter la musique d'aujourd'hui – à offrir aux musiques des ^{xv}^e, ^{xvi}^e et ^{xvii}^e siècles une lumière actuelle.

DIRECTION ARTISTIQUE

ADRIEN RAMON

adrienramon@gmail.com

+33 (0)6 61 00 08 73

CYRIL BERNHARD

cyril.bernhard87@gmail.com

+33 (0)6 19 95 61 21

CONTACT

ensemblerinascere@gmail.com

CYRIL BERNHARD
74 rue Compans
75019 Paris

WWW.ENSEMBLERINASCERE.FR

