

Labyrinthe musical en Rouergue

En 2012, l'association "Demandez le programme" organisait en quelques mois son premier festival « Labyrinthe Musical en Rouergue ». Un premier festival encourageant, une édition 2013 plus ambitieuse – 2014 s'annonce comme l'année de la consolidation pour un évènement qui a désormais trouvé son identité : la rencontre des esthétiques ancienne et moderne autour d'un même ancrage culturel.

Mon premier est un vieux grimoire...

La **Confrérie des Pénitents Noirs**, active à Villefranche de Rouergue du XVIIe au XIXe siècle, a laissé un important fonds de partitions anciennes, tant manuscrites qu'imprimées, dont de nombreuses œuvres d'une qualité artistique incontestable.

Magnificat, Cantate Domino, motets en tous genres ou œuvres concertantes sont peu à peu sauvés de l'oubli par un travail musicologique et rendus au public.

Mon troisième est une bibliothèque...

Villefranche recèle en outre un autre trésor musical avec le **fonds documentaire et sonore jazz** de la Médiathèque municipale. Constitué à partir de la colossale collection du critique musical **Hugues Panassié** – Aveyronnais d'origine – avec l'apport d'achats et d'autres legs privés, ce fonds reçoit régulièrement la visite de chercheurs du monde entier.

... et mon tout est un Labyrinthe

Un passé musical exceptionnel, une Histoire présente à chaque coin de la Bastide et qui dialogue avec le temps présent : voilà ce que nous vous proposons de partager.

Entrez dans le Labyrinthe Musical en Rouergue !

Mon deuxième est un serpent...

Pas une couleuvre ni une vipère, mais un instrument de musique. Celui des Pénitents Noirs, signé « **Armand fecit Villefranche 1830** », est exceptionnel à la fois par sa qualité technique et par sa décoration singulière en forme de dragon, dont il n'existe aucun autre exemple connu en Europe occidentale.

L'identité de cet « **Armand** » qui signe l'instrument reste un mystère : aucun autre instrument signé de ce facteur n'est à ce jour connu.

Programme 2014

STAGE DE CHANT CHORAL

du 10 au 17 août 2014.

" *Venise solennelle* " : œuvres de Stradella, Legrenzi, Lotti, Vivaldi, Monteverdi.

- répétitions publiques au Cloître de la Chartreuse, à la chapelle des Pénitents Noirs, à l'église des Augustins,
- impromptus musicaux dans différents lieux de la ville. Ex. : place de la Fontaine, place Notre-Dame...
- le chœur du Festival donnera trois concerts avec l'ensemble Antiphona (cf. infra)

SIX CONCERTS A VILLEFRANCHE DE ROUERQUE :

- Lundi 11 août :
Orquestra Barroca Catalana,
Manuel Pla et l'Europe de son temps - Œuvres de Manuel Pla, Telemann, J-S. Bach.
Eglise des Augustins
- Mardi 12 août : **François Espinasse** (orgue) et **Ensemble Antiphona**. Œuvres de J.-S. Bach, Frescobaldi, Nicolas de Grigny...
Collégiale Notre-Dame
En partenariat avec l'association "Musique et Orgue" de Villefranche.
- Mercredi 13 août : **Ensemble Antiphona**, *Histoires sacrées* – Œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Cavalieri et des Pénitents Noirs de Villefranche de Rouergue
Chapelle des Pénitents Noirs
- Jeudi 14 août : **Quatuor Machaut** et **Poline Renou**, *Métalepse* (composition : Thomas Lacôte et Quentin Biardeau)
Eglise des Augustins
- Vendredi 15 août : **Michel Godard Quartet**, Création : *Le miroir du temps*.
Avec Bruno Helstroffer (théorbe), Katharina Bäuml (chalémie), Lucas Niggli (batterie, percussions)
Chapelle des Pénitents Noirs
- Samedi 16 août : **Ensemble Antiphona** et **Chœur du festival** : *Musiques à Venise* – Œuvres de Vivaldi, Monteverdi, Lotti, Legrenzi...
Eglise des Augustins

NB : Le concert « Musiques à Venise » sera également donné :

- o A Rodez le vendredi 15 août après-midi à la Chapelle Royale
- o à Graulhet le dimanche 17 août après-midi, en partenariat avec l'association Escale.

LABYRINTHE DES VOIX

Samedi 16 août, le matin dans les rues et les ruelles de Villefranche de Rouergue :

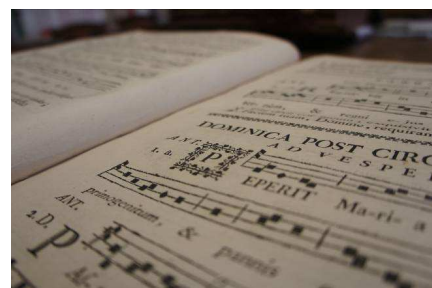
L'Ensemble Antiphona et le chœur du festival jouent et déjouent le patrimoine architectural et musical de la Bastide de Villefranche.

Villefranche de Rouergue : un patrimoine musical remarquable

Villefranche de Rouergue et sa région possèdent plusieurs sites historiques et architecturaux d'exception qui leur ont valu l'attribution du label « *Ville et Pays d'art et d'histoire* » et le titre de « *Grand site Midi-Pyrénées* ».

La Chapelle baroque des Pénitents Noirs (XVIIème et XVIIIème), la Collégiale Notre-Dame (XIII-XVème), la Chartreuse Saint-Sauveur (XVème) pour l'architecture religieuse, et de nombreuses maisons anciennes aux portes et aux cours ouvragées témoignent d'un haut niveau culturel. Mais l'histoire ne s'est pas inscrite seulement dans les vieilles pierres : le **Musée Urbain Cabrol** recèle un **fonds musical ancien de grande valeur** avec notamment deux éléments clefs :

- un **fonds de partitions anciennes** (XVII-XIXème siècle) hérité principalement de la Confrérie des Pénitents Noirs, dont certaines, manuscrites et anonymes, sont manifestement l'œuvre de compositeurs villefranchois ; deux d'entre elles, retranscrites et pour partie reconstruites par **Jean Christophe Maillard** et **Rolandas Muleika**, ont été présentées au public de Villefranche de Rouergue lors du premier concert organisé par l'association Demandez Le Programme, le 31 mai 2012.

- un **serpent**, instrument de musique qui accompagnait traditionnellement le plain-chant de la fin du XVIe au XIXe, mais qui pouvait aussi avoir un rôle de soliste ou s'inscrire au sein d'un orchestre (Berlioz, Wagner l'ont utilisé). Le serpent de Villefranche de Rouergue, signé « Armand fecit 1830 », a été étudié par **Bernard Fournet**, le principal spécialiste français du serpent baroque, qui en a publié une présentation dans le numéro de décembre 1996 du bulletin de l'Association des Collectionneurs d'Instruments à Vents.

Pour **Michel Godard**, serpentiste de renommée internationale qui l'a découvert à l'occasion du Labyrinthe 2013, l'instrument est de très bonne facture. Son facteur de serpents Stephan Berger, venu spécialement de Suisse pour le découvrir, confirme qu'il s'agit d'un serpent de grande qualité. Il est en outre intrigué par l'ornementation, unique en son genre, qui rappelle celle de certains bassons militaires russes de la même époque. Quant au facteur Armand, son identité reste un mystère. Etait-il Villefranchois ? D'où vient cette décoration si singulière ?

Partant de ces deux trésors méconnus de l'Histoire musicale, auxquels s'ajoute une remarquable **collection de documents écrits et sonores sur le jazz des origines**, constituée par le critique de jazz

Hugues Panassié et acquise par la Commune voici une trentaine d'années, le Labyrinthe Musical en Rouergue se donne pour ambition de les faire revivre dans leur contexte musical ancien mais aussi sous le regard résolument actuel de grands musiciens de notre temps.

Le festival

De la rencontre entre l'association « Demandez le programme » et Antiphona, l'ensemble musical dirigé par **Rolandas Muleika** est né en 2012 le projet :

« *Labyrinthe musical en Rouergue* ».

Les moments musicaux sont conçus comme un labyrinthe itinérant à travers le temps et les lieux qui, mis en musique, s'animent et racontent la mémoire de la ville.

Des esthétiques différentes pour un même plaisir musical

En 2012 nous avons centré le festival sur la musique baroque, avec au cœur du projet l'ensemble **Antiphona**, dirigé par Rolandas Muleika. Un premier concert avait précédé : « **Trésors Baroques des Pénitents Noirs** » le 31 mai 2012 à Villefranche de Rouergue, où Rolandas Muleika, l'ensemble Antiphona et le chœur du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l'Aveyron ont présenté deux œuvres extraites du **fonds des Pénitents Noirs** avec la participation du musicologue **Jean-Christophe Maillard**, venu présenter les œuvres et leur contexte.

Les retours favorables de la presse et du public nous ont encouragés à poursuivre.

Dès l'origine de notre projet, toutefois, l'idée était de proposer une **confluence d'esthétiques différentes**. Cette ligne artistique originale donne à notre festival une identité singulière et permettra, nous en sommes convaincus, de chahuter un peu les frontières stylistiques tout en faisant résonner le Pays d'Art et d'Histoire des Bastides du Rouergue.

Dès 2013 donc, notre Labyrinthe accueillait des propositions musicales très différentes et pourtant complémentaires, voire complices : Antiphona, ensemble baroque, et le quintette de jazz contemporain de **Michel Godard**.

2014 va poursuivre sur cette lancée en présentant un choix plus large encore de répertoires et d'esthétiques, balayant plus de six siècles de création musicale en Europe occidentale.

L'Ensemble Antiphona, dir. Rolandas Muleika

C'est à **Rolandas Muleika** que nous devons la redécouverte du fonds des Pénitents Noirs de Villefranche de Rouergue.

Fondé voici vingt ans par Rolandas Muleika et basé à Toulouse, l'ensemble **Antiphona** met en lumière des œuvres inédites ou méconnues du répertoire baroque méridional afin de les diffuser auprès d'un large public.

Il reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, de la région Midi Pyrénées, du Département de la Haute-Garonne et de la Ville de Toulouse.

L'association Demandez Le Programme a souhaité inscrire dans la durée son compagnonnage avec Antiphona et son directeur artistique, dont l'expertise musicale et l'expérience dans le développement d'actions pédagogiques, culturelles, associatives sont des points d'appui précieux.

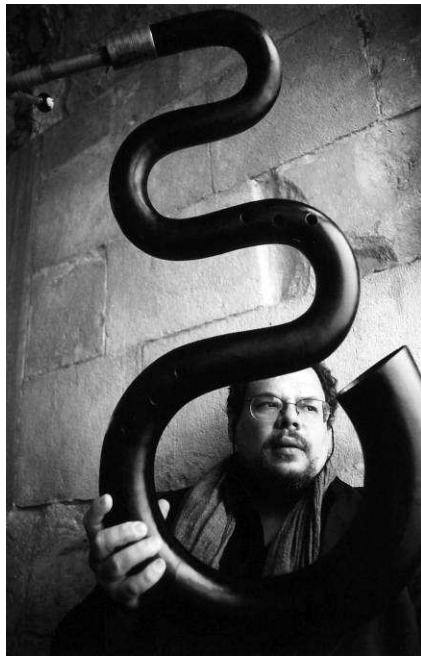
En savoir plus :

<http://www.ensemble-antiphona.com/>

Michel Godard

Reconnu comme l'un des plus importants tubistes et serpentistes du monde du jazz et des musiques improvisées, **Michel Godard** s'est pris d'affection pour le serpent de Villefranche.

Sa première rencontre avec Antiphona a permis au Labyrinthe 2013 de s'ouvrir sur un concert de toute beauté, « *Les Surprises du Serpent* », qui mêlait musique baroque, blues traditionnel, compositions personnelles et les chants sardes de l'un de ses compagnons de route, l'étonnant **Gavino Murgia**.

Avec son quintet augmenté de la parfumeuse **Ursula S. Yeo**, il nous a offert le lendemain un mémorable « *Concert des Parfums* » devant un auditoire surpris et conquis, conscient de vivre un moment unique.

Sa rencontre avec le Serpent de Villefranche va connaître des lendemains passionnants : une résidence artistique est programmée pour 2014, financée par la Commune de Villefranche de Rouergue, et verra la création d'une œuvre en quartet autour du Serpent de Villefranche, enregistrée dans le cadre exceptionnel de la Chapelle des Pénitents Noirs. Cette œuvre sera donnée **en création le 15 août** dans le cadre du Labyrinthe 2014.

Ecouter, voir : <http://www.youtube.com/watch?v=yj64aSxWGrl>

En savoir plus : <http://www.michel-godard.fr>

Élément à part entière du festival, le chœur se constitue au cours d'un **stage d'une semaine** qui réunit des chanteuses amateurs confirmées et leur propose de découvrir la musique baroque méridionale. Après des débuts modestes en 2012, le chœur de 2013 a rassemblé une vingtaine de chanteuses de tous âges venues **de tous les coins de France** : Midi Pyrénées bien sûr mais aussi Poitou-Charentes, Ile-de-France, PACA... Ensemble et sous la houlette de **Rolandas Muleika** elles ont réussi un véritable exploit : « monter » en une semaine des œuvres qu'elles découvraient – dont deux inédits - et atteindre un haut niveau artistique dont ont témoigné les spectateurs de leurs concerts !

Trois concerts réunissant l'ensemble Antiphona et le chœur du festival clôturent en effet le stage, dans des localités différentes : l'un à Villefranche de Rouergue et deux dans des communes voisines.

Les répétitions du chœur, en partie **ouvertes au public**, se déroulent dans différents lieux de la ville, choisis pour leur acoustique particulière : il est possible ainsi de toucher un public qui n'irait peut-être pas spontanément à la rencontre d'une musique trop souvent perçue comme « savante », voire élitiste.

François Espinasse

Organiste titulaire de l'église Saint-Séverin à Paris, professeur d'orgue au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, membre-rapporteur de la Commission Supérieure des Monuments Historiques (section orgues et instruments de musique), **François Espinasse** est nommé en 2010 organiste titulaire par quartiers de l'orgue de la Chapelle royale du château de Versailles avec Michel Bouvard, Frédéric Desenclos et Jean-Baptiste Robin.

Il est lauréat de plusieurs concours internationaux (Toulouse, Tokyo-Musashino au Japon). Sa carrière internationale de concertiste et de pédagogue (master classes, séminaires...) l'a amené à se produire dans plus d'une vingtaine de pays jusqu'à présent. Régulièrement invité comme membre du jury des concours d'orgues internationaux (Odense, Innsbruck, Chartres dont il est membre du comité artistique, Toulouse, Tokyo...), il est aussi membre du comité fondateur de la revue française *Orgues Nouvelles* et membre du Conseil d'Administration de l'association *Orgue en France*.

Passionné par la création contemporaine, il a notamment créé des œuvres de Gilbert Amy, Betsy Jolas, Pierre Farago, Philippe Hurel...

François Espinasse revient fréquemment en Aveyron d'où il est natif et où il a toujours ses attaches familiales du côté de La Capelle Bleys, à quelques encablures de Villefranche de Rouergue

Ecouter, voir :

http://www.dailymotion.com/video/xaott4_brunoy-festival-d-orgue-2008-part-1_music

Fondé en 1993, l'**Orquestra Barroca Catalana** s'est donné pour mission de faire revivre et de diffuser le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

Son répertoire, tant instrumental qu'opératique et religieux, est très vaste. S'il offre une large place à la musique catalane et espagnole (**Josep et Manuel Pla, Anselm Viola...**), il ne néglige pas pour autant les compositeurs les plus éminents de cette période, interprétant également **Jean-Sébastien Bach, Claudio Monteverdi, M.A. Charpentier, Haendel...**

De même, l'Orquestra Barroca Catalana œuvre à la récupération du patrimoine musical en éditant des œuvres de musiciens tels que Ferran Sor, Vicenç Martin i Soler, Alessandro Scarlatti.... Des chefs d'orchestre et des solistes de renommée internationale ont collaboré avec cet ensemble.

L'Orquestra Barroca Catalana a été distingué en 2011 par le Prix Enderrock Clàssica (l'équivalent des Victoires de la Musique pour la Catalogne) pour son enregistrement du Stabat Mater et du Salve Regina des frères Josep et Manuel Pla (La Mà de Guido 2012).

Ecouter, voir : <http://www.youtube.com/user/orquestrabarroca>

En savoir plus : <http://www.orquestrabarrocacatalana.cat/>

Le quatuor Machaut et Poline Renou, soprano

Découvrant, alors qu'il étudie au Conservatoire, la *Messe de Notre-Dame* de Guillaume de Machaut pour voix d'hommes, **Quentin Biardeau**, saxophoniste, est frappé par la modernité d'une musique écrite il y a plus de 600 ans. Il réunit quatre saxophonistes pour fonder le **Quatuor Machaut**. Le premier programme du quatuor, en 2011, est bien évidemment consacré à l'œuvre maîtresse du compositeur médiéval : la *Messe de Notre-Dame*, dont il explore l'inventivité, la richesse harmonique, le jeu rythmique, les relations entre musique écrite et improvisation.

En 2014 à Villefranche de Rouergue, **Machaut** présentera un programme nouveau : *Métalepse*, composé par **Thomas Lacôte** et mis au point ce printemps dans le cadre d'une résidence à l'abbaye de Noirlac, pour lequel il s'adjoint la voix de soprano d'une musicienne étonnante, **Poline Renou**, que son éclectisme a conduite à aborder aussi bien la musique ancienne et baroque (Huelgas

Ensemble, Douce Mémoire, Jacques Moderne, ...) que le jazz contemporain (Mathieu Donarier, avec l'album *Kindergarten*, salué par la critique spécialisée) ou les relations avec la danse (collaborations avec Ann-Teresa de Keersmaker).

Après chaque spectacle, les musiciens du quatuor Machaut échangent avec le public autour de l'expérience vécue (phénomène acoustique, la démarche du quatuor autour de l'œuvre présentée, l'instrumentation...). C'est l'occasion d'apporter aux auditeurs des clés supplémentaires sur la nature de l'œuvre jouée.

Ecouter, voir : <http://www.youtube.com/watch?v=7aT134dO8sk>

En savoir plus : <http://www.machaut.fr/machaut.php>

Retrouvez-nous sur Internet :

<http://labyrinthemusicalenrouergue.com>
<http://www.facebook.com/labyrinthemusical/>

Crédits photo :

p. 1 : *Antiphonaires du fonds des Pénitents Noirs* © DG/ Demandez le Programme 2012

Détail du serpent de Villefranche, © DG/ Demandez le Programme 2013

p. 2 « *Trésors Baroques* » à *Cordes sur Ciel* © DG / Demandez le Programme 2013

p. 4 *Antiphonaires du fonds des Pénitents Noirs* © DG/ Demandez le Programme 2012-

Michel Godard et le serpent des Pénitents Noirs © DG / Demandez le Programme 2013

p. 5 *Les Surprises du Serpent* © DG / Demandez le Programme 2013.

p. 6 *Rolandas Muleika* © DR – R. Muleika

Ensemble Antiphona © DG / Demandez le Programme 2013

Michel Godard © D.R. Michel Godard

p. 7 *François Espinasse* © J.-M. B., www.laprovence.com

p. 8 : *Orquestra Barroca Catalana* © Romà Salvador

Machaut © Jean-Pascal Retel