ON PASSI

Festival de Musique Sacrée à Fontevraud

Les Sonates du Rosaire de Biber
Partie 1

VENDREDI 18 AVRIL

18h00 Durée 1h
Salle du chapitre

Lina Tur Bonet violon
Philippe Mathé récitant
Andrea Buccarella clavecin et orgue

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704)

Sonates du Rosaire : les Mystères joyeux

Les sonates du Rosaire de Biber constituent un recueil unique dans l'histoire de la musique. Dans ces œuvres, le violon est accordé de 15 manières différentes, incarnant toute une gamme de symboles remplis de descriptions des épisodes impliquant la Vierge et Jésus, qui sont racontés dans la réduction du Rosaire.

Le violon commence dans son accord normal, et celui-ci devient plus étroit à mesure que les épisodes de la passion apparaissent, commençant à se détendre après la résurrection. De cette façon, le violon entreprend également tout le voyage spirituel, tout comme le fait l'esprit de l'interprète, qui se trouve confronté à la difficulté de devoir jouer toutes ces partitions, chacune écrite d'une manière différente... comme s'il tapait sur un violon où les lettres changent de position à chaque fois... et de 15 manières différentes.

Sonate n°1 en ré mineur "L'Annonciation"
Prélude
Aria et variations
Adagio

Dans cette sonate, on peut entendre à battement des ailes de l'ange annonciateur au début et à la fin. C'est une sonate pleine de joie et de lumière.

Sonate n°2 en la majeur "La Visitation"
Sonata
Allemande
Presto

Marie et Elisabeth sont dans la même état de bonne espérance, et c'est pourquoi la scordatura de cette sonate est constituée de deux intervalles identiques qui résonnent l'un avec l'autre comme deux personnes vivant la même expérience. Les Evangiles nous disent que « les enfants tressaillirent de joie dans leur ventre », et cela peut être entendu à la fin de la sonate.

Sonate n°3 en si mineur "La Nativité"
Sonata
Gigue
Chaconne et double
Adagio

Le violon est accordé sur la tonalité de si mineur , une tonalité qui représente souvent la mort dans le baroque. L'humilité et l'obscurité de la nuit se ressentent dans la musique, et à la fin, des citations de la Passion apparaissent comme des nombreux tableaux de l'époque, dans lesquels des croix ou des clous sont peints dans un coin de la crèche comme une prophétie sinistre et un symbole qu'« il est né pour mourir pour nous ». Le violon brille et résonne avec cette scordatura, tout comme l'enfant Jésus brille toujours au milieu de l'obscurité de la nuit et de la pauvreté de la crèche.

Sonate n°4 en ré mineur
"La Présentation de Jésus au temple"
Chaconne

Cette sonate représente la présentation de Jésus au temple alors qu'il venait de naître selon la tradition juive. Dans cet épisode, le prophète Siméon prédit à Marie que ressentira la vierge à cause de la passion du Christ. C'est pourquoi, dans cette sonate, des éléments de la passion sont déjà représentés, comme les clous de la croix et la brutalité de son avenir.

Sonate n°5 en la majeur "Jésus retrouvé au temple"
Prélude
Presto
Allemande
Gigue
Sarabande et double

Le début de cette sonate représente un temple presque en fanfare. On peut aussi entendre la joie d'un petit enfant qui vient de s'échapper de chez ses parents. La fin de la sonate semble montrer l'étonnement et le silence des docteurs devant les sages paroles de Jésus.

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704)

Sonates du Rosaire : les Mystères douloureux

Sonate n°6 en do mineur "L'Agonie au Jardin des oliviers"
Lamento
Adagio
Presto
Adagio

La scordatura de cette sonate est dissonante de telle manière que les cordes vibrent les unes contre les autres, créant une sorte de tremblement dans le bois du violon, tout comme a dû frémir le tremblement intérieur de Jésus, face à la pression de ce qu'il allait endurer, au début de la Passion. Le tremblement se déplace également vers l'arc et les gammes ascendantes. Elles représentent la prière de Jésus à son père, qui demandait d'être épargné de la torture et de la mort si possible. Vers le milieu de la sonate, on entend le bruit de la trahison et de l'arrestation. Les Ecritures disent que le Christ a transpiré du sang, et les gouttes de sang tombant sur le sol peuvent être entendus à la fin de la sonate.

Sonate n°7 en fa majeur "La Flagellation"
Allemande et variations
Sarabande et variations

Le violon resserre sa scordatura, devient de plus en plus tendu, et son son commence à devenir plus aigu et plus agressif, comme les événements qu'il décrit.

Dans cette sonate brutale, on entend la dureté de la flagellation et la torture que le Christ a dû endurer, alternant avec la plainte - écrite par Biber de manière très littérale - de celui qui vient d'être flagellé.

Sonate n°8 en si bémol majeur
"Le Couronnement d'épines"
Sonata
Gigue et double
Presto et double

Commençant à nouveau par une complainte douloureuse, cette sonate redevient expressivement brutale, et alterne à nouveau des passages de la douleur du Christ avec des moqueries et des humiliations, tout en dépeignant l'ivresse de ses bourreaux.

LES *SONATES DU ROSAIRE* DE BIBER

Sommet de l'œuvre du violoniste et compositeur austro-tchèque Heinrich Biber et monument de la littérature pour violon, cet ensemble de sonates constitue «l'oeuvre d'une sublime Passacaille "de l'Ange gardien" figure principale de l'ordre du Rosaire et certaines œuvres de Vivaldi. Sollicitée comme premier violon par des ensembles tels que Il Complesso Barocco, Concerto Köln, l'Orchestre de Chambre de Mannheim ou l'Orchestre d'Auvergne, elle a collaboré également avec Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants ou le Mahler Chamber Orchestra, et jouait sous la direction des chefs emérites tels que Claudio Abbado, Daniel Harding, John Eliot Gardiner, Marc Minkowski, William Christie, Fabio Biondi ou Kent Nagano.

Chambriste recherchée ayant partagé la scène avec Menahem Pressler, Gordan Nicolitch ou Kenneth Weiss, elle se produit également en direction d'orchestre : elle est par ailleurs la fondatrice et directrice de l'ensemble MUSica ALcHeMica, qui se produit sur de nombreuses scènes de par le monde. Affectionnant les projets pluridisciplinaires, elle a travaillé dans le domaine de la vidéo et collaboré avec le poète espagnol Antonio Colinas pour des récitals associant musique et poésie.

Sa riche discographie comprend notamment les Sonates du Rosaire de Biber, considérée comme une version de référence et qui a reçu de multiples récompenses. Initiée au violon par son père, Lina Tur Bonet s'est perfectionnée à Fribourg et à Vienne, recevant parallèlement les conseils de Tibor Varga, Franco Gulli, Augustin Dumay et Maria João Pires. entre autres.

Philippe Mathé,
récitant

Comédien, adaptateur et metteur en scène, Philippe Mathé est un "LivreActeur" qui met en voix, en jeux et en scènes des textes de la littérature classique et contemporaine, afin de démocratiser la lecture vivante ("Prendre les récits pour nos lanternes", écrit-il et promouvoir les auteurs et autrices d'hier et d'aujourd'hui.

Avec sa compagnie professionnelle Le BiblioThéâtre, cet artiste de "homme-de-l'être" conçoit et représente depuis 1985 en France, trois formes de créations originales : les RomanSpectacles, les BiblioConcerts et les FeuilletonLectures, et encadre régulièrement des formations sur la lecture à voix haute. Avec L'AX-Loire, il travaille depuis un an à la promotion des Récits de LiTtérreNature (Collectages, Ecritures, Expressions et Évènementiaux) pour faire "jouer la biodiversité littéraire dans nos géographies humaines". Son prochain projet est autour de la figure et du message de François d'Assise.

Andrea Buccarella,
clavecin et orgue

Clavecinistе, organiste et chef d'orchestre, Andrea Buccarella est l'un des spécialistes de musique ancienne les plus appréciés de sa génération. Né à Rome en 1987, il entreprend ses premières études musicales en tant que petit chanteur puis en tant de deuxième choriste de la Chapelle Sixtine. Obtenant un diplôme d'orgue au Conservatoire Santa Cecilia de Rome, il se perfectionne en clavecin et claviers historiques auprès d'Enrico Baiano, et achève son cursus musical à la Schola Cantorum Basiliensis. où il obtient avec mention deux masters en clavecin et claviers historiques, sous la direction d'Andrea Marcon. Vainqueur en 2018 du prestigieux Concours international de clavecin Musica Antiqua Bruges, il entame une intense activité de concertiste qui l'amène à se produire dans d'importants festivals et salles de concert en Europe, aux États-Unis, en Corée et au Japon, à la fois comme soliste au clavecin, à l'orgue et au pianoforte, et comme chef d'orchestre. Dans le même temps directeur artistique et chef de l'ensemble Abchordis, qui a remporté à Göttingen le Premier Prix du Concours international Haendel 2015, il mène une activité de recherche consciencieuse, visant à découvrir des répertoires mal connus, avec une attention particulière portée au répertoire sacré, instrumental et opératique de l'Italie du XVIII' siècle.

En 2019 sort chez Outhere Music son premier album, "Toccata", qui explore cette forme emblématique de la musique baroque, de Claudio Merulo jusqu'à Jean-Sébastien Bach – disque particulièrement bien accueilli par la critique internationale (5 Étoiles sur BBC Music Magazine, Diapason d'Or). Sont parus depuis les concertos de J.-S. Bach pour deux clavecins BWV 1060-1062, avec Francesco Corti et Il Pomo d'Oro, ainsi que le concerto pour quatre clavecins et cordes avec Rinaldo Alessandrini et Concerto Italiano, et l'album "Fantasia", deuxième opus dédié aux formes musicales pour clavier. En tant que chef d'orchestre, Andrea Buccarella a été invité à diriger des ensembles vocaux et instrumentaux de renom parmi lesquels La Cetra Barockorchester Basel, Il Pomo d'Oro et le Venice Baroque Orchestra avec lequel il a fait en 2020 ses débuts au Musikverein de Vienne.

Lina Tur Bonet,
violon

Violoniste de réputation internationale, lauréate entre autres du Prix Bonporti, Lina Tur Bonet interprète un vaste répertoire de l'époque baroque jusqu'à nos jours. Premier violon dans les Cantates et Passions de Bach, dans le Quatuor *pour la fin du temps* de Messiaen et dans les quatuors de Witold Lutoslawski et Morton Feldman, elle a assuré également la première audition de *Melancholia* pour violon solo du compositeur José María Sánchez Verdú.

Affichant une prédilection pour la musique de chambre et J.-S. Bach, et avoir celle d'interpréter Biber dont elle a joué à Vienne l'intégrale des Sonates du Rosaire en une journée, elle se consacre à la recherche de partitions oubliées, comme par exemple les premiers versions des Sites de Boccherini (opus 34), la musique de Gaetano Brunetti, les œuvres pour violon solo de Matteys, les sonates pour violon de Jacquet de la Guerre et certaines œuvres de Vivaldi. Sollicitée comme premier violon par des ensembles tels que Il Complesso Barocco, Concerto Köln, l'Orchestre de Chambre de Mannheim ou l'Orchestre d'Auvergne, elle a collaboré également avec Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants ou le Mahler Chamber Orchestra, et jouait sous la direction des chefs emérites tels que Claudio Abbado, Daniel Harding, John Eliot Gardiner, Marc Minkowski, William Christie, Fabio Biondi ou Kent Nagano.

Chambriste recherchée ayant partagé la scène avec Menahem Pressler, Gordan Nicolitch ou Kenneth Weiss, elle se produit également en direction d'orchestre : elle est par ailleurs la fondatrice et directrice de l'ensemble MUSica ALcHeMica, qui se produit sur de nombreuses scènes de par le monde. Affectionnant les projets pluridisciplinaires, elle a travaillé dans le domaine de la vidéo et collaboré avec le poète espagnol Antonio Colinas pour des récitals associant musique et poésie.

Sa riche discographie comprend notamment les Sonates du Rosaire de Biber, considérée comme une version de référence et qui a reçu de multiples récompenses. Initiée au violon par son père, Lina Tur Bonet s'est perfectionnée à Fribourg et à Vienne, recevant parallèlement les conseils de Tibor Varga, Franco Gulli, Augustin Dumay et Maria João Pires. entre autres.

/ AGENDA DES CONCERTS

VENDREDI 18 AVRIL		
20h30	Passions : Venezia 1600-1750	Les Cris de Paris
SAMEDI 19 AVRIL		
9h00	Petit déjeuner en musique #1	Quatuor Ellipsos
12h00	Concert au potager #1	Quintette Nominoé
14h30	Concert sous les voûtes #1	Label Diva
17h00	Concert sous les voûtes #2	Mathilde Vialle et Matthieu Boutineau
18h00	Prélude #1	Etienne Ferchaud Directeur artistique de Macadam Ensemble
20h30	Le chemin de Jérusalem	Macadam Ensemble
23h00	Les Sonates du Rosaire de Biber, partie 2	Philippe Mathé, Lina Tur Bonet et Andrea Buccarella
DIMANCHE 20 AVRIL		
16h00	Concert au jardin	Quatuor Ellipsos
17h00	Concert sous les voûtes #3	Salomé Gasselin et Vittorio Ghielmi
18h00	Prélude #2	Paul Agnew Co-directeur des Arts Florissants
20h30	Messe à cinq voix de Byrd	Les Arts Florissants
23h00	Mystères	Salomé Gasselin et Daniel Zapico
LUNDI 21 AVRIL		
10h00	Petit déjeuner en musique #2	Quintette Nominoé
12h00	Concert au potager #2	Quatuor Ellipsos
15h00	Prélude #3	Isabelle Porto San Martin
16h30	Les larmes de la Vierge	Ricercar Consort

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

FONTEVRAUD L'ABBAYE ROYALE

DU 18 AU 21 AVRIL 2025

\\ Abbaye royale de Fontevraud

Les Cris de Paris
Les Arts Florissants
Quatuor Ellipsos
Macadam Ensemble

PASSION
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

fontevraud.fr
15 min de Saumur

MINISTÈRE DE LA CULTURE · anjou · SAUMUR VAL DE LOIRE AGGLOMÉRATION

© Lilly Delaunay

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

FONTEVRAUD L'ABBAYE ROYALE

Abbaye royale de Fontevraud
Une production du Centre Culturel de l'Ouest
Programmateur du festival : René Martin

Direction Artistique et Culturel : Emmanuel MORIN
Chargée de projet Spectacle Vivant : Élodie BABY
Chargé de production : Etienne THOMAS
Régie technique : Cyril LEPAGE
Conception graphique : Maëva ROC