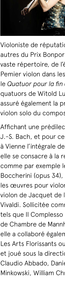

PASSION

Festival de Musique Sacrée à Fontevraud

Les Sonates du Rosaire de Biber

Partie 2

SAMEDI 19 AVRIL

23h 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 douloureux

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 récitation 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 clavier où les lettres changent de position à chaque fois… et de 15 manières différentes.

Sonate n°9 en la mineur "Le Chemin de croix"
Sonata
Courante et double
Finale

Dans cette sonate, des figures musicales sont inscrites sur la partition qui correspondent au dessin d'une croix. Le personnage est celui d'une grande solitude, d'un poids et d'une fatigue, et à la fin de la sonate se fait entendre l'écho que l'on pouvait entendre du sommet du mont Calvaire.

Sonate n°10 en sol mineur "La Crucifixion et la mort de Jésus"
Prélude
Aria et variations

Dans cette sonate, non seulement des croix sont dessinées dans la partition, mais on entend aussi le rythme dur initial, qui correspond au mot « kreuzige ! En allemand, l'impératif est « crucifiez-le ! »

Alternance de passages représentant les coups de marteau avec d'autres chantant la douleur de Marie et de ceux qui aiment Jésus. Dans les Écritures, il est écrit qu'après sa mort, il y eut un grand tremblement de terre, décrit de manière très descriptive dans la musique de Biber.

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644–1704)

Sonates du Rosaire : les Mystères glorieux

Sonate n°11 en sol majeur "La Résurrection"
Sonata
Surrexit Christus hodie
Adagio

La scordatura de cette sonate croise les cordes de telle manière que là où il devrait y avoir une corde aiguë, il y en a une grave et vice versa. Cette décision unique dans l'histoire de la musique correspond au symbolisme selon lequel la mort est la vie et la vie est la mort… un symbole absolu de résurrection. Le début est brillant comme l'homme ressuscité devant un soleil, iconographie habituelle de cet épisode. À mi-chemin de la sonate, apparaît un hymne ecclésiastique de résurrection.

Sonate n°12 en do majeur "L'Ascension"
Intrada
Aria tubicinum
Allemande
Courante et double

La scordatura correspond à un accord de do majeur, représentation absolue du triomphe sur la mort et de l'ascension au ciel. Fanfares et célébrations imprègnent la sonate.

Sonate n°13 en ré mineur "La Pentecôte"
Sonata
Gavotte
Gigue
Sarabande

Une sonate magique qui décrit de manière très magique, la nature immatérielle et énergétique du Saint-Esprit.

Sonate n°14 en ré majeur "L'Assomption de la Vierge"
[Prélude]
Aria
Gigue

Comme dans les peintures baroques, la Vierge est emmenée au ciel entourée d'une cohorte d'anges, de chérubins, d'archanges et de toutes sortes de créatures célestes.

La sonate décrit une véritable célébration.

Sonate n°15 en do majeur "Le Couronnement de la Vierge"
Sonata
Aria
Canzone
Sarabande

Dans cette sonate, pour la première et unique fois de tout le cycle, le violon se détend et devient plus bas que son accord normal, comme un corps se détend lorsque la douleur est passée. Presque au son d'un alto, de nombreuses variations célèbrent le couronnement de la Vierge, comme celui d'une Reine, et à la fin de la sonate un motif de 12 notes brillantes forme une couronne comme les 12 étoiles de l'auréole de Marie.

Passacaille en sol mineur "L'Ange gardien"
Adagio – Allegro – Adagio

A la fin de ce cycle apparaît une sonate supplémentaire pour violon, solo sans accompagnement, représentant l'ange gardien. Il s'agit d'une Passacaille où les variations sont exécutées sur une basse continue, toujours la même. Cela représente sûrement le passage du temps, des mois, des années, qui ne sont jamais les mêmes et varient, malgré lesquels l'ange gardien nous accompagne toujours.

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 quinze sonates couronnées d'une sublime Passacaille "de l'Ange gardien" figure parmi les œuvres les plus singulières de l'histoire de la musique. Exemple particulièrement achevé de "musique spirituelle", cette bouleversante méditation sur les "mystères" de la vie du Christ ou de la Vierge – mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux… – exprime une richesse narrative que reflètent la stupéfiante inventivité de l'écriture et la force véritablement mystique imprégnant l'ensemble de la partition.

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. Pemier violon dans les Cantates et Passions de Bach, dans le *Quatuor pour la fin du temps* de Messiaen et dans les quatuors de Witold Lutoslawsky 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 de J.-S. Bach, et pour celle d'Heinrich 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 trios 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 joué sous la direction de chefs éminents 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 collabore 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 "LivrActeur" 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 et "homme-de-l'être" conçoit et représente depuis 1985 en France, trois formes de créations originales : les RomanSpectacles, les BiblioConcerts et les FeuilletonsLectures, 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 LitTerreNature (Collectages, Écritures, Expressions et Évènements) 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

Claveciniste, 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 au sein du prestigieux chœur 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 XVIIIe 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.

/ AGENDA DES CONCERTS

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
Liberté Égalité Fraternité

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE anjou

SAUMUR VAL DE LOIRE AGGLOMÉRATION

accr-europe.org réseau européen des Centres culturels de rencontre

©Julia Wauters

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