

Festival Valloire baroque

Du 23 juillet au 1er août 2018

9e édition du festival de musique baroque

Claudio MONTEVERDI

Gaël de Kerret | Directeur artistique

Dominique Longchamp | Président

Association Amis du Festival Valloire baroque

Principaux mécènes et soutiens :

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | SAISON 2018 - Claudio MONTEVERDI

Direction artistique Gaël de Kerret

Luliul 23 Iulilet. 13.00 Colicelt leulie public-tout public au Ciliella de St-Michel-de-Mauliei	Lundi 23 juillet, 15:00	Concert jeune public-tout public au Cinéma de St-Michel-de-Maurienne
---	-------------------------	--

Le violon magique – Ensemble SyLF

Mardi 24 juillet, 21:00 Concert du soir à l'église de Valloire

Monteverdi en chansons – Les Paladins, J. Correas

Mercredi 25 juillet, 21:00 Grand concert du soir à l'église de Valloire

Claudio Monteverdi, Lettera Amorosa – La Cappella Mediterranea, L. García Alarcón, M.

Flores

Jeudi 26 juillet, 11:00 - 17:00 Promenade musicale*

Monteverdi côté église, côté cour – Concerto Soave, J-M Aymes, M-C Kiehr

Libre cours à Gaël de Kerret : Monteverdi et le madrigal.

Vendredi 27 juillet, 14:30 Atelier de Danse baroque sous le chapiteau

En Italie, il y a Monteverdi... – Compagnie Talon Pointe

Samedi 28 juillet, 19:00 Libre-cours à L. García Alarcón et G. de Kerret : Et Monteverdi créa l'opéra!

Dimanche 29 juillet, 21:00 Grand concert du soir à l'église de Valloire

Les sept péchés capitaux, airs d'opéra - La Cappella Mediterranea, L. García Alarcón

Lundi 30 juillet, 18:00 Libre-cours à Jean-Paul Holstein : Le nouveau Magnificat

Lundi 30 juillet, 21:00 Grand concert du soir à l'église de Valloire

Monteverdi – Holstein, d'un Magnificat à l'autre! – Solistes XXI, Ch. Grapperon

Mardi 31 juillet, 11:00 - 17:00 Promenade musicale*

Monteverdi et ses amis – La Galanía, Raquel Andueza

Libre-cours à Bernard Klasen : Architecture baroque, le ciel s'ouvre !

Mercredi 1er août, 21:00 Grand concert de clôture à l'église de Valloire

Selva Morale E Spirituale – La Fenice, Jean Tubéry

^{*} Promenade musicale: concert à 11h à l'église + promenade vers un alpage suivie d'un pique-nique avec les musiciens et d'un "Libre-cours" + concert à 17h à l'église.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | SAISON 2018 - Claudio MONTEVERDI

Direction artistique Gaël de Kerret

Monteverdi et sa suite

Monteverdi perçut les nouveaux vents musicaux "baroques" dont l'origine fut la réflexion sur le sens de l'homme remis en question par le système de Copernic démontrant qu'il n'est plus au centre de l'Univers. Le style baroque est le miroir de ce trouble. Le dernier polyphoniste Carlo Gesualdo démontré par les *Solistes XXI* aura tiré le genre jusqu'au maximum de ce qu'il pouvait donner dans ce trouble. Mais pour accompagner la réflexion de son temps, Monteverdi prit un autre chemin.

Il développa le madrigal, c'est-à-dire la musique en langue maternelle pour que chacun se reconnaisse dans le texte chanté : c'est ce que nous donneront avec émotion Raquel Andueza ou María Christina Kiehr, mais aussi *Les Paladins* de Jérôme

Correas qui nous feront entendre des duos aux dissonances fascinantes.

Il quitta la comédie madrigalesque pour mettre définitivement en forme l'opéra avec ses récits, soli, duos et chœurs rassemblés par une histoire : ce sera l'opéra de la *Cappella Mediterranea* de Leonardo García Alarcón !

Enfin, il quitta la musique des sphères de Palestrina pour une musique sacrée brillante et contrastée comme le sont les sentiments qui habitent l'homme : et c'est *La Fenice* de Jean Tubéry qui nous emmènera à la basilique Saint Marc de Venise pour la reconstitution d'un grand office solennel ! *Concerto Soave* de Jean-Marc Aymes nous présentera aussi ce côté religieux et ce, en contrepoint de l'aspect profane dans la même journée ; où l'on s'apercevra que s'égalise l'écriture de ces deux domaines... qui sera aussi celle des amis de Monteverdi célébrés par nos deux sopranos déjà citées, Raquel Andueza et María Christina Kiehr!

Ce Monteverdi a-t-il œuvré par rébellion juvénile ? On le voit utiliser les matériaux d'autrefois pour les amplifier sans les rejeter : la messe proposée par *La Fenice* est du type Renaissance en contraste avec les offices périphériques qui sont baroques. C'est avec cette pensée du renouvellement qu'il faut alors scruter la surprise de notre édition : une création contemporaine écrite pour le festival! De même que Monteverdi utilisa le chant grégorien dans son *Magnificat* à 6 voix en l'amplifiant pour son siècle, de même Jean-Paul Holstein partira du *Magnificat* de Monteverdi pour nous en proposer un nouveau pour notre temps par l'entremise des *Solistes XXI* de Christophe Grapperon. Ainsi la chaine de la création ne se rompt pas. Car il a fallu toujours composer pour dire aux hommes ce qu'était la beauté en son temps. Car l'homme est co-créateur de l'univers.

FESTIVAL **VALLOIRE**

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Le violon magique...

Lundi 23 juillet, 15:00 – Espace Culturel Le Savoie, Saint-Michel-de-Maurienne

Des pièces courtes et « connues » pour ensemble à cordes, balisées par des clés d'écoute, font voyager l'auditeur à travers l'histoire de la musique, du baroque à nos jours.

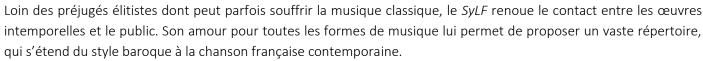
En intermède à ces moments musicaux, un violon, dont les éléments ont été préalablement détachés par le luthier, est reconstitué pièce par pièce. Chaque intermède est l'occasion d'ajouter une pièce du violon tout en expliquant sa fonction ; de plus, il offre au public la possibilité de participer, en proposant la réponse à une question... A la fin du concert, le violon sera entièrement reconstitué et l'un des musiciens sur scène l'utilisera pour interpréter le dernier morceau.

L'ensemble SyLF

Depuis sa création en 2010, l'ensemble SyLF (Symphonie Loire-Forez), composé de 13 musiciens issus de formations internationales, s'affirme comme l'un des orchestres de chambre de référence en Rhône-Alpes. Jouant debout et sans chef, il se démarque par un très fort esprit d'équipe mis au service de l'excellence artistique.

La forme originale de ses concerts, sa géométrie variable dans le domaine de la musique de chambre, son travail de décloisonnement des répertoires et

l'implication particulière des musiciens qui composent l'ensemble font du SyLF une formation unique en France.

L'ensemble participe régulièrement à divers spectacles vivants et s'est déjà produit dans de nombreux festivals en France et à l'étranger, avec un peu plus de 200 concerts depuis sa création.

La qualité et l'originalité de son programme « Mozart à Paris », créé en juillet 2012 à l'Estival de La Bâtie, a permis au SyLF d'être invité au prestigieux Festival Mozart de Schwetzingen, en septembre 2013. En 2014, le SyLF est choisi pour créer le « Requiem » de Pascal Descamps à Paris, à la cathédrale des Invalides. En 2017, le SyLF a été invité au Festival de violoncelle de Beauvais ainsi qu'au Festival des Arts de Saint-Agrève.

L'ensemble a par ailleurs enregistré son premier disque consacré au répertoire romantique pour cordes (Grieg, Elgar) dans le prieuré de Pommiers-en-Forez.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Monteverdi en chansons

Mardi 24 juillet, 21:00 – Eglise de Valloire

« Monteverdi en chansons » est une incursion dans l'univers des derniers madrigaux du maître italien dont certains sont écrits spécifiquement pour deux voix de ténors. L'inspiration souvent populaire de ces pièces, les textes presque exclusivement consacrés à l'amour, mais aussi une certaine liberté de ton, un mélange entre le parlé et le chanté, tout cela fait penser aux Canzone napolitaines écrites au XIXe siècle, dont certaines sont encore bien connues de nos jours. Ce dosage étonnant entre musique savante et rythmes de la rue est typique de Monteverdi ; il traverse les époques et nous montre le goût spécifiquement italien pour le mélange des genres, l'humour et le tragique, la simplicité de la mélodie et la complexité harmonique. Sans considération chronologique, laissons-nous guider par les deux voix de ténors – voix chérie des italiens -, tantôt gouailleuses, tantôt raffinées, qui nous entraînent dans trois siècles de chansons d'amour.

Les Paladins

En 1760, Jean-Philippe Rameau compose *Les Paladins*, ultime chef-d'œuvre de l'esprit baroque français, délibérément placé sous le signe de la fantaisie et de l'imaginaire. C'est dans cet esprit qu'en 2001 Jérôme Correas fonde son ensemble vocal et instrumental pour se consacrer avant tout au répertoire musical dramatique italien et français des XVIIIe et XVIIIIe siècles. Il explore un style et un son propres à l'ensemble où couleurs sonores et dynamiques théâtrales sont intimement liées, avec un travail sur le rubato, la liberté face à la partition,

la réflexion sur les couleurs de la voix et de l'instrument, le passage de la voix chantée à la voix parlée et toutes ses nuances intermédiaires.

Les Paladins se produisent régulièrement aux Etats-Unis (Los Angeles, Washington, San Francisco...), en Angleterre (Wigmore Hall), en Belgique (Bruxelles), en Hollande (Utrecht), en Allemagne (Potsdam), en Italie (Rome, Turin...), en Suède (Stockholm), en Autriche (Innsbruck)...

Parmi les événements scéniques marquants de ces dernières années, signalons deux opéras de Monteverdi mis en scène par Christophe Rauck et salués par la critique : *Le Couronnement de Poppée* et *Le Retour d'Ulysse dans sa patrie*. Plus récemment, plusieurs créations mêlant chants et marionnettes, théâtre et opéra ou encore danse et musique illustrent le travail de rencontre que mène l'ensemble avec d'autres modes d'expression artistique.

Jérôme Correas, en complément à sa formation de claveciniste, obtient une licence d'histoire puis d'histoire de l'art à Paris IV Sorbonne. Entré au CNSMD de Paris, il gagne un Premier Prix d'Art lyrique dans la classe de Xavier Depraz, et de chant baroque dans celle de William Christie. Remarqué par ce dernier, il devient membre des Arts Florissants de 1988 à 1993, participant à de nombreuses tournées, productions et enregistrements dont *Atys* de Lully, *Castor et Pollux* et *Les Indes Galantes* de Rameau, *Didon et Enée* de Purcell... Il travaille ensuite sous la direction de nombreux chefs, dans les répertoires lyrique ou baroque (Sigiswald Kuijken, Christophe Rousset, Jean-Claude Malgoire, Michel Corboz, Christophe Coin...) avant de fonder *Les Paladins*.

Jérôme Correas enseigne au CRR de Toulouse et intervient régulièrement pour des Master classes au CNSMD de Paris ou d'autres conservatoires régionaux.

Il est Chevalier des Arts et Lettres depuis 2011.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Claudio Monteverdi, Lettera Amorosa

Mercredi 25 juillet, 21:00 - Eglise de Valloire

« Monteverdi a changé la musique. Il n'a pas seulement posé les bases de l'opéra italien tel qu'on le connaît de nos jours, il a surtout entièrement rénové la façon de mettre la parole en musique. Recherchant l'expression idéale du verbe, il a opéré une véritable fusion de la matière poétique et musicale, créant ainsi des mondes sonores inouïs et totalement inédits. Affranchir les mots, libérer les sons, les transformer en émotions pures, telle est la tâche que Monteverdi est parvenu à accomplir. » Ainsi s'exprime Leonardo García Alarcón. Et le chef argentin de rappeler que « Monteverdi était, certes, maître de chapelle à San Marco, mais aussi compositeur d'opéra et de taverne. » Avec ce premier concert, *Cappella Mediterranea* veut mettre en relief, grâce à la limpidité d'une seule voix, « les qualités philosophiques de l'œuvre de Monteverdi et le regard qu'il pose sur la nature humaine. » La soprano Mariana Flores incarne ici quelques-unes des personnalités les plus marquantes de ce répertoire particulièrement émouvant.

Cappella Mediterranea ensemble créé en 2005 à Genève par Leonardo García Alarcón, se fixe pour objectif de revenir aux sources des idéaux esthétiques des grands musiciens du sud de l'Europe. Aussi l'ensemble se donne-t-il trois défis : réorienter l'approche de la musique baroque latine en s'appuyant sur les récentes découvertes musicologiques de la rhétorique italienne, codifier les paramètres baroques encore vivants dans les musiques populaires du sud de l'Europe et enfin, redessiner le parcours sud/nord, typique de tous les arts, depuis la Renaissance jusqu'au baroque. En quelques années, l'ensemble s'est

fait connaître tant par la redécouverte d'œuvres inédites de compositeurs italiens du XVIIe siècle (Falvetti, Cavalli) que par la création de nouvelles versions d'œuvres du répertoire, telles le *Vespro della Beata Vergine* de Monteverdi. La discographie de l'ensemble comprend une quinzaine d'enregistrements salués par la critique (Editor's Choice de BBC, Choc de Classica, Diapason d'Or, *fffff* de Télérama...); parmi eux, signalons *I 7 Peccati Capitali* paru chez Alpha Classics.

Mariana Flores, après avoir étudié le chant en Argentine puis à Bâle, travaille régulièrement sous la direction de

Leonardo García Alarcón, Sir John Eliot Gardiner, Christina Pluhar, Vincent Dumestre, Gabriel Garrido, Martin Gester... Son investissement dans des projets divers lui permet de se produire dans de très nombreux festivals comme Ambronay, Barcelone, Sablé, Bâle, Genève, Berlin, Utrecht...

Après une tournée en 2015 avec le *Australian Brandenburg Orchestra*, Mariana interprète Falvetti dans *Il Diluvio Universale* et *Nabucco* puis participe à la tournée *ORFEO/VESPERS* avec John Eliot Gardiner & English Baroque Soloists aux Etats-Unis (Carnegie Hall, Kennedy Center, Princeton...), aux PROMS de la BBC et

au Château de Versailles ; de plus, son CD *Heroines of the Venitian Baroque* obtient le Choc de l'année de Classica et le Diapason d'Or.

En 2016, Mariana Flores fait ses débuts au Teatro de la Zarzuela à Madrid où les critiques la trouvent superbe dans son rôle d'Hercule. Puis c'est à l'Opéra National de Paris qu'elle se produit dans *Eliogabalo* de Cavalli.

Leonardo García Alarcón – voir concert Les sept péchés capitaux, airs d'opéra [page 9]

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Monteverdi côté église, côté cour

Jeudi 26 juillet, Promenade musicale

Monteverdi est certainement le représentant le plus connu de la *nuova musica*, cette nouvelle musique monodique qui se développa en Italie au début du XVIIe siècle et qui donna naissance à un nouveau genre : l'opéra. Autour de ce grand maître, c'est toute l'Italie du *Seicento* qui fut un incroyable terrain d'effervescence et d'expérimentations artistiques. Les concerts de ce jour s'attachent à illustrer les deux versions de la création musicale au temps du grand Claudio. Du côté de l'église, Concerto Soave a rassemblé un bouquet de motets du maître de chapelle de Saint Marc, mais aussi quelques chefs-d'œuvre de certains de ses géniaux contemporains comme Rigatti ou Sances. Côté cour, outre de délicieuses "canzonette" de celui qui, dans sa jeunesse, composa de la musique pour la cour de Mantoue, sont proposées des œuvres de Barbara Strozzi, grande compositrice du XVIIe siècle. Le lamento de la Vénitienne est ainsi un hommage direct à son mentor Monteverdi, dont le célébrissime *Lamento d'Arianna* devint le modèle du genre.

Concerto Soave

« Concerto Soave, référence désormais incontournable dans le réveil d'un paysage baroque tout ensemble tendu, virtuose, intimiste » — Roger Tellart, Classica. Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave est un ensemble de musique baroque, cultivant un esprit poétique et sonore totalement unique. Des solistes reconnus venant des quatre coins de l'Europe explorent le répertoire italien du *Seicento*, mais également bien au-delà, jusqu'à la création contemporaine, mêlant parfois danse, théâtre,

déclamation. Invité par les plus grands festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Saintes, Utrecht, Innsbruck...), l'ensemble a donné plus de cinq cents concerts à travers le monde et réalisé des enregistrements prestigieux, notamment pour Harmonia Mundi.

Claveciniste et organiste, spécialiste de la musique italienne du début du *Seicento*, **Jean-Marc Aymes** a été l'invité régulier de nombreux ensembles de musique ancienne et a collaboré à plusieurs projets de musique contemporaine avant de se consacrer à Concerto Soave. Depuis 2007, il assure la direction artistique du festival Mars en Baroque à Marseille, et depuis 2009, il est le professeur de clavecin au CNSMD de Lyon.

María Cristina Kiehr s'est très vite imposée comme l'une des plus grandes sopranos du chant baroque. Elle sait, en effet, allier la suavité de son timbre unique à un fervent respect des textes poétiques qu'elle défend avec humilité et chaleur. Formée à la Schola Cantorum de Bâle auprès de René Jacobs, elle est très vite invitée par les plus grands chefs (Philippe Herreweghe, Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt...). Mais sa double passion pour la polyphonie et la monodie italienne du XVIIe siècle s'épanouit pleinement au sein de l'ensemble Concerto Soave, dont elle est co-fondatrice.

Matthias Spaeter, guitariste de formation, s'intéresse également au luth, jusqu'à en faire maintenant son instrument privilégié. Son intense activité internationale l'amène à collaborer régulièrement avec les ensembles les plus renommés.

*Promenade musicale : concert à 11h à l'église de Valloire + promenade vers un alpage suivie d'un déjeuner sur l'herbe avec les musiciens et d'une conférence "libre-cours" + concert à 17h à l'église.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018 En Italie, il y a Monteverdi...

Vendredi 27 juillet, 14:30 – Chapiteau (avenue de la Vallée d'Or) | Atelier de Danse baroque

Permettre au public d'explorer l'univers de Claudio Monteverdi en voyageant de la Renaissance jusqu'au baroque à travers les mondes de la danse, de la musique et de l'insolite, tel est l'objectif de cette "confédanse".

Construite autour d'un contenu historique émaillé de démonstrations de danse et d'écoute de musiques, cette conférence dansée entend favoriser l'interaction avec le public. Celui-ci sera invité à tester des pas, des figures, pour aller à la découverte de quelques danses spécifiques : bransle, pavane italienne, pavane française, gaillarde de la Renaissance ou encore certains pas du début du baroque. Les différentes écritures de la danse et de la musique seront explorées afin de comprendre comment on a retrouvé les danses et comment on peut encore les danser aujourd'hui. Partitions en main, le public pourra juger des finesses et des difficultés de ces styles de danse et donc de la complexité du travail d'un musicien ou d'un danseur du XXIe siècle voulant ressusciter ce patrimoine artistique.

Compagnie Talon Pointe

Créée en 1985 par Véronique Elouard, la *Compagnie Talon Pointe* est spécialisée dans les danses anciennes (Renaissance et baroque des XVIIe et XVIIIe siècles) et dans les danses traditionnelles françaises et étrangères.

Le travail de recherche effectué par la compagnie permet d'exploiter un répertoire de base et d'être performant dans ces styles différents. Ce travail permet aussi de créer un répertoire spécifique à la compagnie en s'inspirant des styles acquis, tout en restant conscient du regard différent que porte un danseur du XXIe siècle.

La compagnie a participé à plusieurs festivals (Festival de Fourvière, Festival de Cordon, Festival d'Ambronay, Festival d'Ile-de-France, Festival Berlioz); elle a été pendant trois ans en résidence au château de Vizille et a animé durant plusieurs années les *Fêtes Nocturnes* au château de Grignan.

Véronique Elouard

Après une formation en danse classique, Véronique Elouard découvre les danses anciennes de la Renaissance et de l'époque baroque auprès de Francine Lancelot; elle se forme également aux danses traditionnelles françaises et européennes. Plus tard, c'est à la danse contemporaine qu'elle se consacre; elle participe d'ailleurs à de nombreux spectacles avec plusieurs compagnies de danse contemporaine.

Passionnée par l'histoire de la danse et de sa pédagogie, elle effectue des recherches et des collectages sur les danses Renaissance, baroques et traditionnelles. Elle participe à diverses productions au cinéma et à la télévision, par exemple trois téléfilms produits par France 3 Rhône-Alpes et France 3 et trois documentaires sur la danse baroque pour ARTE.

Elle enseigne en France et à l'étranger, aussi bien auprès d'amateurs que de professionnels danseurs, musiciens, comédiens et chanteurs ; elle ne néglige pas pour autant le jeune public et intervient auprès d'enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Les Sept Péchés Capitaux, airs d'opéra

Dimanche 29 juillet, 21:00 - Eglise de Valloire

L'œuvre de Monteverdi constitue un extraordinaire creuset d'émotions mises en musique. Aussi Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea nous proposent-ils de découvrir comment ont pu se partager dans l'âme d'un même homme des éléments aussi dissemblables que les tourments amoureux des madrigaux et la noblesse absolue de l'Orfeo, les nouveautés d'un Vespro et le conservatisme des messes a cappella et des madrigaux "moraux", l'esprit d'aventure et de chasteté de son *Ulisse* et la singulière amoralité de *L'Incoronazione di Poppea*.

Pour comprendre cette juxtaposition d'idées et passions, ils ont imaginé un programme conduit par des forces allégoriques structurant la conscience des Italiens du XVIIe siècle : les sept péchés capitaux et les sept vertus. Ainsi, petit théâtre des émotions, ce programme porte l'auditeur vers une réflexion profonde sur la nature humaine et laisse entrevoir que Monteverdi est l'un des rares artistes à avoir exploré l'origine des passions pour mieux les sublimer grâce à sa musique.

La Cappella Mediterranea – voir concert Claudio Monteverdi, Lettera Amorosa [page 6]

Leonardo García Alarcón

Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo García Alarcón s'installe en Europe en 1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans la classe de la claveciniste Christiane Jaccottet. Membre de l'Ensemble Elyma, il devient l'assistant de Gabriel Garrido puis fonde Cappella Mediterranea en 2005. De 2010 à 2013, il est en résidence au Centre culturel de rencontre d'Ambronay où il est aujourd'hui artiste associé. Nommé directeur artistique et chef principal du Chœur de chambre de Namur, il est aussi professeur de la classe de Maestro al cembalo et de chant baroque au CSM de Genève.

En tant que chef ou claveciniste, il est invité dans les festivals et salles de concerts du monde entier : Opéras de Montpellier, Lyon, Nantes, Rennes, Lille et Monte-Carlo, Théâtre Colón de Buenos Aires, Concertgebouw d'Amsterdam, Théâtre des Champs Elysées, Wigmore Hall de Londres, Teatro Massimo de Palerme, Carnegie Hall de New York...

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Monteverdi – Holstein, d'un Magnificat à l'autre

Lundi 30 juillet, 21:00 - Eglise de Valloire

À l'occasion de l'hommage rendu à Claudio Monteverdi par le Festival Valloire baroque, il a paru opportun au compositeur d'écrire une œuvre s'inspirant à la fois par l'esprit et par le texte de l'un des innombrables chefs d'œuvre du grand musicien italien. La création de ce *Nouveau Magnificat* obéit ainsi à une double démarche : d'une part, s'inspirer du *Magnificat* à 6 Voix de Monteverdi en lui empruntant des éléments musicaux reconnaissables mais habillés de sonorités nouvelles, d'autre part, faire la démonstration que l'expression de la transcendance spirituelle est à la source de l'émotion musicale.

Des instruments s'ajoutent au quatuor vocal soliste : un violoncelle – parangon de la voix humaine -, deux hautbois et une flûte – porteurs du souffle créateur des sons, un orgue – générateur de l'harmonie résonante.

Jean-Paul Holstein a souhaité que son œuvre soit donnée après celle de Monteverdi pour que les parentés et les dissemblances apparaissent de manière particulièrement frappante.

Extraits de la note d'intention de Jean-Paul Holstein.

L'ensemble Solistes XXI

Fondé en 1988 par Rachid Safir, l'ensemble *Solistes XXI* développe le répertoire vocal chambriste en se tournant vers les œuvres polyphoniques du haut Moyen-Âge, de la Renaissance et du baroque naissant tout en sollicitant des partitions nouvelles auprès des compositeurs du monde entier, afin de mettre époques et styles en perspective. *Solistes XXI* entend ainsi donner à la musique contemporaine la place et l'expressivité naturelle dont elle est trop souvent spoliée. S'intéressant aux techniques les plus modernes de composition, de

diffusion et de transformation du son en temps réel, l'ensemble est amené à collaborer avec l'Ircam pour diverses créations (*Visio* d'Edith Canat de Chizy, *Maria Republica*, opéra de François Paris...). Le CD *Quid sit Musicus* ?, musiques de Philippe Leroux, Guillaume de Machaut et Jacob de Senlèches, reçoit le Grand Prix International du Disque 2015 de l'Académie Charles Cros.

En août 2016, Christophe Grapperon succède à Rachid Safir à la tête de l'ensemble.

Christophe Grapperon débute sa carrière par le chant, que ce soit en soliste ou comme baryton au sein de plusieurs ensembles vocaux de musique contemporaine et ancienne (*Soli-Tutti, Séquensa 9.3, Diabolus in Musica...*). Son activité l'amène progressivement à la direction aux côtés de Jean-Philippe Sarcos (Académie de Musique des Grandes Ecoles et Universités de Paris), Marc Minkowski (chœur des *Musiciens du Louvre à Grenoble*), Loïc Boissier (*Compagnie Les Brigands*), Laurence Equilbey (*Chœur Accentus*).

Avec cette dernière, il conduit des projets de concerts participatifs, notamment pendant les représentations de *Ciboulette* à l'Opéra-Comique (2013 et 2015), ou lors du *Messie* de Haendel à la Nouvelle Philharmonie (2015). Toujours à l'Opéra-Comique, après avoir dirigé la grande opération *opéraoké* de juin 2016, il assure les avant-concerts et des ateliers de découverte par le chant choral pour la saison 2017.

Maintenant à la tête de l'ensemble *Solistes XXI*, il poursuit son parcours musical dont l'éclectisme et le plaisir partagé sont les maîtres mots.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

Monteverdi et ses amis

Parcours en musique à travers le fameux Seicento italien, ce concert se veut tout entier centré sur la passion amoureuse, ses divines extases comme ses terribles tourments. C'est en effet à cette époque que le texte devient le protagoniste majeur qui dicte la structure de l'harmonie.

On retrouvera des compositeurs aujourd'hui très familiers comme Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Barbara Strozzi et Benedetto Ferrari, mais également des noms qui restent encore relativement méconnus comme celui de Domenico Anglesi. Les pièces instrumentales seront de Giovanni Girolamo Kapsberger et Alessandro Piccinini, deux des principaux compositeurs pour théorbe du XVIIe siècle.

La Galanía est un des ensembles les plus importants de la scène musicale espagnole actuelle.

Créé en 2010 par la soprano Raquel Andueza et le théorbiste Jesús Fernández Baena, l'ensemble se concentre essentiellement sur le répertoire baroque des XVIIIe et XVIIIe siècles. Ses interprétations se fondent à chaque fois sur une stricte recherche historique.

La Galanía s'est produit sur de nombreuses scènes européennes : Madrid (Auditorio Nacional), Salamanque (Teatro Liceo), MA Festival de Bruges (B), Amuz Antwerpen (B), Bozar Bruxelles, Festival musical de Namur (B), Festival de Saint-Michel en Thiérache (F), Festival de Sablé (F), Festival Valloire baroque (F), Eglise des Billettes à Paris, Konzerthaus Berlin (D), Festival d'Innsbruck (A)... L'ensemble s'est également produit à Moscou, à Bogota, au Panama, au Mexique, aux USA, en Colombie, en Finlande...

Tous ses enregistrements ont été salués par la critique internationale (5 Diapasons, Muse du Mois, FestClassica, Exceptional de Scherzo, Melomano de Oro...).

Raquel Andueza

Née à Pampelune, Raquel Andueza commence à étudier la musique à l'âge de six ans. Elle est diplômée de la Guildhall School of Music and Drama où elle décroche le prix de la meilleure performance de chant. En 2010, elle gagne le premier prix au Festival de musique ancienne de Bruges avec le quintet vocal La Trulla de Bozes.

Elle collabore régulièrement avec des ensembles comme Gli Incogniti, Al Ayre Español, B'rock, El Concierto Español, l'orchestre baroque de Séville, Private

Musicke, Hippocampus, La Tempestad, Orphenica Lyra... En 2003, elle est membre fondatrice du quatuor vocal La Colombina. La même année, elle forme avec le théorbiste Jesús Fernández Baena un duo spécialisé dans la musique italienne du XVIIIe siècle. Depuis 2010, elle poursuit sa brillante carrière internationale avec *La Galanía*.

Elle a enregistré pour divers labels (Virgin Classics, Glossa, Warner Classics, Accentus, Zig-Zag Territoires...) avant de créer en 2011 son propre label Anima e Corpo.

*Promenade musicale : concert à 11h à l'église de Valloire + promenade vers un alpage suivie d'un déjeuner sur l'herbe avec les musiciens et d'une conférence "libre-cours" + concert à 17h à l'église.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES ENSEMBLES INVITES EN 2018

La Selva del Monte Verde

Festivités et solennités vénitiennes au temps de Monteverdi, Anno 1613...

Le tout nouveau maître de chapelle et déjà illustre Claudio Monteverdi vient de prendre ses fonctions en la basilique Saint-Marc de la Cité des Doges. Le maestro di capella originaire de Crémone a fondé sa réputation sur ses livres de madrigaux et sur son *Orfeo*, *favola in musica*, récemment donné à la cour de Mantoue.

Sa seule publication de musique sacrée se résume en une messe et un office de Vêpres à la Vierge : insuffisant pour satisfaire le goût des Vénitiens en la matière ! Notre nouveau venu va donc composer de la musique spécifique à une *Missa Solenna per Santo Marco*, ainsi qu'il l'écrit à son librettiste et ami Alessandro Striggio. Profitant de la liberté totale que lui confère la confiance du doge, il produit une musique inouïe jusque-là.

C'est à partir du riche corpus de chefs-d'œuvre sacrés, réunis par Monteverdi à la fin de sa vie dans le recueil *Selva morale et spirituale*, que l'ensemble *La Fenice* propose cette reconstitution d'une *Missa solenna*.

La Fenice

Le phénix - en italien la fenice - est à l'origine l'oiseau fabuleux de la mythologie qui, après avoir vécu plusieurs siècles, se consume et renaît de ses cendres. Symbole de la Renaissance et de la Cité des Doges, *La Fenice* est aujourd'hui le nom emprunté par un groupe de musiciens virtuoses réunis depuis 1990 par le cornettiste Jean Tubéry, animés du désir de faire partager leur passion pour la fastueuse musique vénitienne du XVIIe siècle. Le répertoire de l'ensemble s'étend néanmoins à toute l'Europe, et couvre plus de deux siècles de musique.

La Fenice a remporté dès ses débuts deux premiers prix internationaux (Bruges, 1990, Malmö, 1992). Depuis, il est invité dans les plus grands festivals en France, en Europe, et au-delà – États-Unis, Amérique du Sud, Japon, Chine. Les enregistrements de l'ensemble se sont vus régulièrement primés des plus hautes distinctions, parmi lesquelles en 2017 le Diapason d'Or et le Choc de Classica pour le coffret « L'héritage de Monteverdi ».

Jean Tubéry

Flûtiste et cornettiste de formation, Jean Tubéry se produit tout d'abord comme instrumentiste au sein de nombreux ensembles réputés avant de se tourner vers la direction de chœur. Il a ainsi été sollicité pour diriger le *Dunedin Consort* (Edinburgh), le *Norway Solistenkor* (Oslo), le *Chœur de Radio-France*, le *Nederlands Kamerkoor, Vox Luminis*, et le *Chœur de Chambre de Namur* dont il a été le chef titulaire de 2002 à 2008, obtenant deux prix de l'Académie Charles Cros, et le prix L. Bettencourt. Mais c'est en tant que membre fondateur de

l'ensemble La Fenice qu'il s'est imposé comme une figure majeure dans le paysage musical européen.

Pédagogue recherché, Jean Tubéry enseigne le cornet à bouquin au Conservatoire Supérieur – C.R.R. de Paris (depuis 1990) et au CNSM de Lyon, ainsi que l'ornementation improvisée au Conservatoire Royal de Bruxelles.

En 2001, il est nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres et en 2013 Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques pour son travail pédagogique et artistique de résidence à Auxerre et en Bourgogne.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LA TRAVERSE 2018 (le Off)

Direction artistique Gaël de Kerret

Mercredi 25 juillet, 17:00	Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard Dialogo dos continentes — Ensemble Fabvla Mvndi
Vendredi 27 juillet, 21:00	Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
	Tournoi musical – Ensemble Les Timbres
Samedi 28 juillet, 16:00	Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
	La Pazzia Venuta da Napoli – Ensemble Les Kapsber'girls, Dir. Albane Imbs
Samedi 28 juillet, 18:00	à l'église de Valloire
	Valloire enchanté - Concert chanté avec le public, Dir. M-C. Hoyrup
Lundi 30 juillet, 17:00	Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard
	Récital de harpe et de flûte – Agnès Peytour et Alain Daboncourt
Mercredi 1er août, 17:00	Concert de La Traverse à la Salle Gabriel Julliard

La Traverse, c'est le Off du festival. Elle constitue une occasion pour de jeunes ensembles professionnels ou amateurs de haut niveau de se produire dans un festival, parallèlement aux artistes reconnus invités dans Le Festival In.

A Masque upon a Tempest – Ensemble The Theater of Music

Alors que le Festival se concentre sur le répertoire baroque, *La Traverse*, comme son nom l'indique, est ouverte aux autres répertoires de la musique ancienne et même à la musique romantique ou moderne ; elle ouvre aussi le champ à des spectacles plus décalés.

A partir de 2018, les concerts de *La Traverse* seront tous donnés dans la Salle Gabriel Julliard au-dessus de la caserne des pompiers.

Historiquement, *La Traverse* s'est créée à Valloire avec le premier concert de la Master Class, réunissant des chanteurs lyriques en voie de professionnalisation ou amateurs éclairés. En 2013, est apparu *Valloire enchanté*, un concert « chanté avec le public ». Et en 2014, le Off de Valloire s'est développé avec l'adjonction des concerts dédiés à de jeunes artistes et a pris le nom de *La Traverse*.

De 2014 à 2017, la plupart des concerts de *La Traverse* ont été donnés dans l'ancienne scierie de Benoît Rapin, devenue salle de concert et lieu d'exposition grâce à sa propriétaire, Martine Rapin, et dans le cadre d'un partenariat enrichissant avec l'association « Valloire Art Contemporain ».

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LA DIRECTION ARTISTIQUE DU FESTIVAL

Gaël de Kerret

Gaël de Kerret a parcouru l'Europe des festivals et des radios pendant une quinzaine d'années et a enregistré une vingtaine de disques en abordant la musique ancienne (A Sei Voci, Clemencic Consort) comme la musique contemporaine (2E2M, TM+, Groupe Vocal de France, Orchestre Philarmonique de Radio-France...). Il a chanté entre autres à La Fenice de Venise, au Musikverein de Vienne, au festival d'Utrecht, de Montpellier, à Radio-France, à l'IRCAM ou dans le cadre de l'Union européenne des Radios avec des

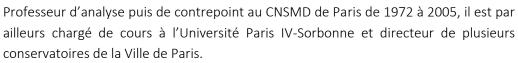

chefs comme Philippe Herreweghe, Jean-Claude Pennetier ou Jean-Claude Malgoire. Il a aussi dirigé, en 1997, le *Chœur d'enfants de l'Opéra de Paris* pour une dizaine de concerts et un enregistrement. Il est le Directeur de *l'Ensemble baroque Les Cours Européennes*, et, depuis sa création, Directeur Artistique du Festival Valloire baroque. Passionné par la pédagogie, il est Professeur hors classe et enseigne pour des chanteurs en cours de professionnalisation au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | INVITES D'HONNEURS

Jean-Paul Holstein

Né en 1939, le compositeur et musicologue Jean-Paul Holstein suit les cours d'Olivier Messiaen et d'André Jolivet au CNSMD de Paris où il obtient six premiers prix : Harmonie, Contrepoint, Fugue, Analyse, Esthétique et Composition. Il est également Docteur en Musicologie et Docteur ès Lettres et Sciences humaines.

Il a signé 191 œuvres musicales dans tous les genres et pour toutes les formations, parmi lesquelles on retiendra le trio pour flûte, alto et harpe *Voyage de l'œil solaire*, les *Cinq Énigmes* d'après Lao Tseu pour quatuor de saxophones, les *Sept Illustrations* pour des visions de Dante pour sept instruments à vent, contrebasse et percussion et six symphonies pour orchestre à cordes, dont le *Chant de lumière*.

On lui doit de nombreux ouvrages musicologiques et /ou pédagogiques, notamment deux *Que sais-je?* : *Le Solfège* et *L'Espace musical dans la France contemporaine*.

Père Bernard Klasen

Ordonné prêtre en 1985, le Père Klasen est chargé de la pastorale des jeunes à Boulogne-Billancourt, puis à Meudon, avant d'être curé de paroisses pendant 15 ans, à Chaville d'abord, à Clamart ensuite. Il reprend des études de philosophie au Centre Sèvres, faculté des jésuites, où il obtient une maîtrise après avoir rédigé son *Essai d'interprétation phénoménologique de l'architecture sacrée* sous la direction de Ph. Charru.

Monseigneur Doré le recrute alors pour enseigner à l'Institut des Arts Sacrés (IAS) nouvellement fondé, devenu depuis l'Institut Supérieur de Théologie des Arts (ISTA) à la « Catho » de Paris. Il y crée le cours sur l'architecture, puis un séminaire sur l'histoire des espaces liturgiques. Suit une thèse de philosophie dont le sujet est « Habiter. Heidegger, le lieu en débat ». La publication de ce travail, adapté pour le grand public, est prévue pour avril 2018. Depuis septembre 2011, le Père Klasen est curé de Ville d'Avray.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | HISTORIQUE

Dominique Longchamp, Président des Amis du Festival Valloire baroque, est, à l'origine, ingénieur électronicien. Il a exercé chez General Electric dans les secteurs de l'instrumentation médicale puis des finances. Rien ne le prédestinait donc à l'aventure qu'est la création d'un festival ! Sauf, sa passion pour Valloire et la musique. Il a donc réuni en 2009 l'équipe fondatrice du Festival Valloire baroque dont il avait conçu les bases essentielles. Cette équipe s'est rapidement muée en équipe organisatrice, forte d'une vingtaine de personnes Valloirinches et « adoptives » conduites, depuis le 1er Festival en 2010 et année après année, par l'initiateur du projet.

L'Association « Amis du Festival Valloire baroque » a pour objectif de promouvoir la musique classique en Savoie et à Valloire en particulier, en tirant parti du riche patrimoine baroque local. Dans cette perspective, elle organise chaque année le Festival Valloire baroque avec de Grands concerts du soir, des concerts Découverte, des Promenades musicales et des Libre-cours. Le Festival invite des musiciens internationaux au talent reconnu.

En parallèle avec le Festival, La Traverse (le Off) permet à de jeunes ensembles professionnels - ou à des amateurs éclairés — de jouer ou de chanter dans le contexte d'un festival de classe internationale. Un concert chanté avec le public, « Valloire enchanté », fait partie de la Traverse.

Le Festival Valloire baroque est plus qu'un festival, c'est un état d'esprit qui « fait se rejoindre goût de l'effort et jubilation, un double bonheur pareillement présent dans les promenades en montagne et dans la pratique ou l'écoute de la musique classique ».

2017 faits et chiffres

<u>20 manifestations</u> : 16 concerts (concerts Découverte, Promenades musicales, concerts en soirées, La Traverse (le Off) et un atelier de Danse baroque) + 3 conférences « libre-cours ».

Total entrées : + de 2 800

70 musiciens professionnels accueillis à Valloire / 70 bénévoles mobilisés pendant le festival.

Thèmes et étapes

2010	Le baroque se révèle à lui-même7 conce	erts Lancen	nent du Festival
2011	Entre Italie et Allemagne	10 concerts	1 ^{ère} Master Class de Chant
2012	En Angleterre	11 concerts	1 ^{er} Concert à St-Michel-de-Maurienne
2013	Baroques français : l'élégance	12 concerts	1 ^{er} Concert «Valloire enchanté» chanté avec le public
2014	Espagne rayonnante	16 concerts	Création de La Traverse (le Off)
2015	A l'école de Naples	16 concerts	Projections en lien avec Naples : E. Pignon-Ernest
2016	Bach, c'est Tout!	16 concerts	Opération vitrine, feuilletons Valloire fait son festival!
2017	Malices et Curiosités	16 concerts	1 ^{er} atelier de Danse baroque

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | HISTORIQUE (suites)

Nous les avons accueillis avec grand plaisir, ils nous ont donné tout leur talent.

Entre autres, les ensembles :

Café Zimmermann | Céline Frisch, Pablo Valetti

Correspondances | Sébastien Daucé

Gli Incogniti | Amandine Beyer

Il Gardellino | Marcel Ponseele, Ryo Terakado, Jan de Winne

La Galania | Raquel Andueza

La Chapelle Rhénane | Benoît Haller

La Fenice | Jean Tubéry

La Rêveuse | Benjamin Perrot et Florence Bolton, Isabelle Druet

La Venexiana | Claudio Cavina, Francesca Lombardi Mazzulli

Les Inventions | Patrick Ayrton, Hans-Jörg Mammel

Le Leipziger Streichquartett

Les Musiciens de Saint-Julien | François Lazarevitch, Robert Getchell

Le Palais royal | Hasnaa Bennani, Jean-Philippe Sarcos

Neapolis Ensemble | Maria Marone

Odhecaton | Paolo da Col

Pulcinella | Ophélie Gaillard

Spirito-Choeur Britten | Nicole Corti

The Globe Company | Joanne Lunn

... et les interprètes :

Diego Ares

Thomas Dunford

Marc Dumont et Christine Plubeau

Sébastien Marq

José-Miguel Moreno

Marie-Ange Petit

Blandine Rannou

Pino de Vittorio...

FESTIVAL **VALLOIRE**

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | LES LIEUX

L'église baroque de Valloire

Dressée en partie sur un bloc erratique déposé par le glacier de la Valloirette, au centre de la cuvette, encadrée par les maisons du chef-lieu, appelé Place, elle peut être vue de tous les villages, sauf de ceux du Tiers Dessus qui ne peuvent la contempler car elle est masquée par le coude de la vallée et par le Rocher Saint-Pierre. Succédant sur le même emplacement à un édifice antérieur plus petit, probablement de style roman, l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption fut reconstruite et décorée, de 1630 à 1682, dans le style baroque si répandu en Savoie du fait de son appartenance à un état situé des deux côtés des Alpes. Cette reconstruction imposée par l'accroissement de la population locale (plus de 3000 habitants vers 1630) se fit en effet dans le strict respect de l'esprit de la Contre-Réforme, tel qu'il avait été défini par l'Eglise Catholique au Concile de Trente. D'où l'exaltation des couleurs des peintures et le décor grandiose d'anges et de guirlandes de la

gypserie du chœur au-dessus du grand retable sculpté par le chambérien François Rimelin avec, au-dessus de l'autel, un tabernacle doré rappelant l'importance de l'Eucharistie. L'église compte également huit autels latéraux dont les peintures rappellent tantôt les dévotions chères à l'époque, tantôt la fréquentation de pèlerinages situés en Piémont (Oropa) ou près de l'Adriatique (Loreto). La voûte de la nef peinte en trompe-l'œil met en scène, dans des médaillons, des scènes de la vie de la Vierge et du Christ. Ce monument prestigieux par la richesse de son mobilier et de son décor a été classé par les Monuments Historiques dès 1945.

La chapelle de Poing-Ravier | Lieu des promenades musicales 2018

Cette chapelle, bâtie en 1624 juste au-dessus du hameau, sert de repère aux habitants du Tiers Dessus. Dotée d'un clocher-porche, elle possède une salle de culte modestement décorée avec, au-dessus de l'autel, un tableau représentant Marie-Madeleine versant du parfum sur les pieds du Christ. Cette dévotion s'est développée à partir du XVIIe siècle car la Madeleine est devenue, après Saint-Bernard des Alpes, la protectrice des passages. On peut apercevoir, en effet, au fond de la vallée de la Valloirette, les vallons qui conduisent, à gauche vers le col

des Rochilles, à droite vers le col du Galibier, deux passages frontaliers avant 1860 faisant communiquer la Savoie avec le Dauphiné français.

Salle Gabriel Julliard | Site des concerts de La Traverse 2018 (à l'exception de Valloire enchanté)

Cette magnifique salle polyvalente a été aménagée au-dessus de la caserne de pompiers ; elle accueille de nombreuses manifestations culturelles organisées par la commune. Elle porte le nom de l'un des grands pionniers du tourisme d'hiver à Valloire, créateur, dès 1937, de la première remontée mécanique de la station.

FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | INFORMATIONS PRATIQUES

Prix

Concerts, à l'unité, hors tarifs réduits : de 10€ à 30€

Forfaits : Promenade musicale, Première semaine, Deuxième semaine, Tout le Festival : de 34€ à 150€

Confédanse : 7€

Panier repas: 12€

Tarif « Jeune » (selon les spectacles) : Moins de 18 ans, étudiants

Tarif « Réduit » (selon les spectacles) : Membre des Amis du Festival Valloire baroque, Choristes de Valloire enchanté, Codes de réduction.

Libre participation (dans la limite des places) : « Valloire enchanté » samedi 29 juillet et concerts de *La Traverse* (le Off)

Gratuits (dans la limite des places) : « Libre-cours » à l'église samedi 28 juillet à 19h et lundi 30 juillet ainsi que lors des Promenades musicales des jeudi 26 juillet et mardi 31 juillet à la chapelle Poingt Ravier.

Réservations

- 1- Par courriel: à l'Office du Tourisme de Valloire info@valloire.net
- 2- Par téléphone : réserver au +33 (0)6 75 44 14 41, à partir du 2 mai 2018
- 3- Sur place : à l'Office du Tourisme de Valloire à partir du 2 mai, ou à l'entrée du concert 45 minutes avant celui-ci

Informations détaillées sur www.festivalvalloirebaroque.com rubrique « Billets Infos pratiques »

