

Festival

21e édition • 22 juin-28 septembre 2024

MUSICANCY

PROGRAMME

Ensemble La Nébuleuse - Gabriel Rignol
Artiste en résidence

21, 22 et 23 juin 2024 • Château d'Ancy-le-Franc

Château d'Ancy-le-Franc - Cour d'honneur
Repli si intempéries : Salle des Gardes

OPÉRA DE POCHE EN VERSION DE CONCERT

**Samedi 22 juin
à 20h**

Tout public

Concert seul 17€ TR - 25€ PT

Concert-visite 20€ TR - 28€ PT

Gratuit -12 ans

Durée : 1 h 20 environ

On vous le raconte

Clés d'écoute jeune public et familles

**Samedi 22 juin
à 19h15**

Entrée libre sur présentation du
ticket de concert

Dégustation après le concert
avec **Pierre Paillot**, viticulteur à
Noyers-sur-Serein

En offrant un temps de résidence à Gabriel Rignol,
Musicancy souhaite promouvoir de nouveaux talents
et une formation émergente, tous deux dédiés
à la découverte de nouvelles œuvres.

Ensemble La Nébuleuse

Clémence Niclas (Didon)

Romain Bazola (Énée)

Samuel Guibal (Virgile)

Pernelle Marzorati (harpe)

Manon Papasergio (viole de gambe)

Riho Ishikawa (orgue)

Gabriel Rignol (théorbe, guitare et direction)

Photo © Dorine Lepeltier-Kovacs

Illustration page 1 : Laurent de la Hyre,
Allégorie de la Musique

Didon furieuse

La Nébuleuse - Gabriel Rignol

Programme *

Andrea Falconieri (1585-1666)
La suave melodia

Domenico Mazzocchi (1592-1665)
Volga al ciel
Lagrima amara
O che dolce mirare

Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651)
Capona

Domenico Mazzocchi (1592-1665)
Amorose catene

Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651)
Toccata VII

Domenico Mazzocchi (1592-1665)
Dido furens

**Textes chantés surtitrés*

UN CHAMP D'EXPRESSIONS À EXPLORER
par Gabriel Rignol

Extrait du recueil «Dialoghi e Sonetti posti in Musica», «Dido furens» et un «dialogue à trois voix» de Domenico Mazzocchi, publié à Rome en 1638. Ce recueil regroupe la mise en musique d'extraits de chefs-d'œuvre littéraires attribués à divers auteurs, antiques et plus contemporains, tels que Virgile, Le Tasse ou encore Giorgio Aldobrandini.

«Dido furens», tiré du quatrième livre de l'«Éneïde» de Virgile, relate le passage se situant entre le moment où Didon apprend le proche départ d'Énée, et celui où elle se donne la mort. C'est peut-être au détour des théâtres populaires romains que Mazzocchi entend ces vers, simplement déclamés, avant de décider de les mettre en musique, offrant une sorte d'opéra miniature dont les courtes scènes sont un vaste champ d'expressions qu'il reste aujourd'hui à explorer.

Succédant à la génération de Claudio Monteverdi, Domenico Mazzocchi (1592-1665) n'a certainement pas joui en son temps d'une renommée comparable à celle du père de la "seconda prattica". Si les archives nous renseignent peu sur ce citoyen romain, sa formation musicale ou son activité de musicien, elles nous révèlent cependant qu'il était prêtre et docteur en droit dans la capitale italienne.

L'unique opéra de sa main à nous être parvenu, «La catena d'Adone», joué à Rome puis à Venise en 1626 – et moqué par le compositeur Sigismondo d'India –, regorge d'innovations qui ne sont pas sans rappeler Monteverdi par les couleurs sonores inouïes, un goût que l'on retrouvera plus tard dans les «Dialoghi e Sonetti», riches d'incursions chromatiques, de demi-tons enharmoniques spécifiés (sortes de glissandos expressifs). La liste des originalités du compositeur est longue. On peut mentionner les indications (rarissimes pour l'époque) de nuances ou de caractères : «forte», «piano», «crescendo», «messa di voce», «concitato» («excité»), «arrabiato» (littéralement «fâché») ; mais également l'exploitation de nouveaux genres comme l'histoire sacrée et l'oratorio (alors peu répandus, mais qui se populariseront en Europe dès la seconde moitié du XVIIe siècle.

Heinrich Friedrich Füger, La Mort de Didon

Biographies

Né le 16 septembre 2001, **Gabriel Rignol** commence la guitare à l'âge de 8 ans au CRR de Perpignan dans la classe de Michel Rubio. C'est avec cet instrument qu'il remporta à 12 ans le premier prix du concours de Lempdes et à 14 ans le troisième prix du concours Arpodor avant d'obtenir à 15 ans son DEM mention très bien à l'unanimité. Il décida alors de se consacrer au luth avec Béatrice Pornon et fut admis dès ses 16 ans au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, dans la classe de Rolf Lislevand, où il obtient son DNSPM en 2021.

Lors de son parcours, il bénéficie des conseils avisés de grands pédagogues et interprètes de la musique baroque : Parsival Castro, Miguel Henry, Nicolas Achten, Angélique Mauillon et Evangelina Mascardi. Il joue régulièrement avec l'ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), A Nocte Temporis (Reinoud Van Mechelen), la Guilde des Mercenaires (Adrien Mabire), Les Cris de Paris (Geoffroy Jourdain), Les Lunaisiens (Arnaud Marzorati), Cappella Meditarrena (Leonardo Garcia Alarcon), etc. Il joue aussi dans divers lieux et festivals (Agapé, Bozar, Festival de Maguelonne, Festival d'Art Lyrique d'Aix en Provence) et a participé à des enregistrements pour différents labels en tant que continuiste (Alpha Classics, Ricercar, Harmonia Mundi, Aparté) ou en soliste (Deutsche Grammophon, L'Encelade, Ricercar).

En août 2021, il remporte le Premier prix du Xe Concours international de musique ancienne Maurizio Pratola, lui permettant d'être invité pour des récitals dans nombre de festivals en France et à l'international (Modene, Venise, etc.). Il a été Lauréat boursier de la Fondation d'entreprise Société Générale C'est vous l'avenir pour les années 2021-2022.

L'ensemble la Nébuleuse, fondé en 2021 par Gabriel Rignol, a pour mission de créer une forte connexion entre les musiciens et de faire tomber les barrières entre les chanteurs, les instrumentistes et le continuo.

Le premier programme de l'ensemble, consacré au «Combat de Tancredi et Clorinde» de Claudio Monteverdi, a été capté à la Chapelle de la Trinité de Lyon en mai 2021. En octobre 2021, l'ensemble a participé à une résidence autour de grandes œuvres sacrées de Marc-Antoine Charpentier et créé deux nouveaux programmes en 2022. En janvier 2023, l'ensemble La Nébuleuse entre en résidence de création à Valenciennes pour poursuivre son travail sur «Dido furens» de Domenico Mazzocchi. En outre, l'ensemble a bénéficié en 2023 de deux autres résidences, l'une à la Cité de la Voix à Vézelay et l'autre au festival Muzyka w Raju à Gdansk. L'ensemble cherche à créer des liens entre les chanteurs et les instrumentistes et s'efforce de mettre en lumière les ponts reliant les pays et les disciplines artistiques de l'époque baroque.

Château d'Ancy-le-Franc
Lien, rencontre et partage

DÉGUSTATION

**Samedi 22 juin
après le concert**

Avec **Pierre Paillot**,
vigneron, sommelier et
caviste à Noyers-sur-Serein

À l'issue des concerts, Musicancy invite les spectateurs à des dégustations avec des producteurs locaux ou à découvrir les disques des artistes. Ces moments conviviaux favorisent les rencontres et les échanges entre les artistes, le public et les équipes du château et du festival.

Pierre Paillot, Noyers-sur-Serein
Rosé Tagada 2023 : assemblage de Pinot noir, Gamay et Syrah, Grenache, pour un vin profond en couleur, très parfumé et légèrement perlant. Noyers-sur-Serein est un village à quelques kilomètres d'Ancy-le-Franc, où Pierre Paillot a redonné vie au vignoble en plantant des cépages résistants. Il se concentre sur le développement de la viticulture hors appellation et sur de petits territoires aux sols argilo-calcaires, ce qui limite les volumes, mais lui donne la possibilité de perfectionner pleinement le processus. Le lointain passé viticole du village a été son fil rouge pour créer une activité tournée vers les cépages d'avenir et les vinifications naturelles.

https://www.instagram.com/pierre_paillot/

Château d'Ancy-le-Franc - Cour d'honneur
Repli si intempéries : Salle des Gardes

RÉCITAL SOLISTE

**Dimanche 23 juin
à 17h**

Tout public

Concert seul 17€ TR - 25€ PT

Concert-visite 20€ TR - 28€ PT

Gratuit -12 ans

Durée : 1 h 15 environ

**Verre de l'amitié
après le concert**

Éloge de la douceur comme de la virtuosité,
ce récit de la vie du théorbe se déploie
en trois actes à travers un voyage enchanteur...

Ensemble La Nébuleuse
Gabriel Rignol (théorbe)

Photo © Dorine Lepeltier-Kovacs

Vendredi 21 juin : une fête de la musique pour les enfants !

Dans la cadre de sa résidence, **Gabriel Rignol** a mené un **atelier découverte** sur le théorbe et sur l'histoire de Didon et Énée à l'**école primaire d'Ancy-le-Franc**, dans la classe d'Emmanuel Delagneau.

Voyage au cœur d'un instrument extraordinaire La Nébuleuse - Gabriel Rignol

Programme

Invention

Giovanni Girolamo Kapsperger (Venise 1580-Rome 1651)

Libro quarto d'Intavolatura di Chitarone (1640)

Bellerofonte Castaldi (Collegara 1580-Modena 1649)

Capricci a due stromenti (1622)

Alessandro Piccinini (Bologne 1566-Bologne 1638)

Suite en ré et sol mineur (Intavolatura di Liuto et di Chitarrone, libro primo, 1632)

Toccata Prima, Arpeggiata a mio modo,
Passacaglia, Toccata VI, Canario & Sfessaina

Transmission

Robert de Visée (France 1650-Paris 1725)

Suite en la mineur (Manuscrit Vaudry de Saizenay, 1699)

Prélude, Allemande la Royale, Courante, Sarabande,
Air de Galatée, Gavotte, Brunette, La mascarade,
Folies d'Espagne, Chaconne

Pérégrinations

Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685-Leipzig 1750)

Première suite en sol majeur BWV 1007 (Suites pour violoncelle, 1726)

Prélude, Allemande, Courante, Sarabande,
Menuets I & 2, Gigue

L'APOLOGIE DU THÉORBE : RÉCIT DE LA VIE D'UN INSTRUMENT ENTRE ITALIE FRANCE ET ALLEMAGNE BAROQUE

par Gabriel Rignol

Invention

La première partie de ce concert met en scène l'histoire énigmatique du théorbe à travers une conversation musicale entre trois compositeurs qui revendiquent son invention : Alessandro Piccinini, Giovanni Girolamo Kapsperger et Bellerofonte Castaldi. Tous trois ont affirmé être les créateurs du théorbe. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'ils furent d'immenses virtuoses du théorbe, leurs compositions en témoignent.

Alessandro Piccinini est un luthiste et compositeur de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe, originaire de Bologne en Italie. Son père, ses frères et son fils étaient également des luthistes. Piccinini commence sa carrière à la cour de Mantoue en 1582, avant de se rendre avec sa famille à la cour d'Este à Ferrare, où il travaille jusqu'à la mort du duc Alfonso II en 1597. Il entre ensuite au service du cardinal Pietro Aldobrandini à Bologne et Ferrare, où il demeure jusqu'à sa mort en 1621. Piccinini a publié deux volumes de musique pour luth et théorbe : "Intavolatura di liuto et di chitarrone, libro primo" et "Intavolatura di liuto, libro secondo" – publié par son fils de manière posthume. Le premier est introduit par une importante préface dans laquelle il décrit le type de théorbe qu'il prétend avoir développé et fait fabriquer à Padoue en 1594. Les compositions pour l'archiluth de Piccinini lui valurent à l'époque sa grande réputation, notamment ses toccatas, courantes et gaillardes, ainsi que nombre de variations sur ces formes musicales.

Bellerofonte Castaldi, compositeur italien du début du XVIIe siècle, était connu pour ses talents de théorbiste, luthiste et chanteur. Artiste complet, il est également un écrivain accompli, publiant poèmes et essais. Sa personnalité flamboyante et sa virtuosité au luth lui valent la réputation d'être l'un des musiciens les plus «colorés» de son époque. Son style vif et provocateur lui attira des ennemis et le mit souvent en difficulté : il fut emprisonné et exilé à plusieurs reprises en raison de ses écrits satiriques, politiquement chargés et souvent licencieux, qui critiquaient à la fois l'ordre établi, l'hypocrisie des hommes d'église et les puissants et influents. Jeune homme, il voyagea en Allemagne et en Italie, s'installant temporairement à Gênes, en Sicile, à Naples par deux fois et à Rome par trois fois. Célébré pour son esprit indépendant et sa créativité, il a exercé une influence importante sur la musique et les arts de son époque.

Giovanni Girolamo Kapsperger est certainement le plus connu des trois. Compositeur, luthiste et théorbiste italien du XVIIe siècle, il est connu pour sa virtuosité et son statut de «noble allemand». Il

travaille à Rome pour le cardinal Francesco Barberini et collabore avec nombre de compositeurs de l'époque tels que Girolamo Frescobaldi, Luigi Rossi, Domenico Mazzocchi, Stefano Landi et Giovanni Doni, ainsi que les poètes Ottavio Tronsarelli, Giovanni Ciampoli et Giulio Rospigliosi. Kapsperger était connu pour son habileté à composer de la musique pour divers instruments, en particulier pour le théorbe, et pour sa polyvalence stylistique. Sa musique vocale comprend opéras, cantates, motets et madrigaux. Kapsperger a été salué par une grande partie du monde artistique européen, de l'artiste Vincenzo Giustiniani au théoricien G. B. Doni, en passant par le polymathe et jésuite Athanasius Kircher. On l'a considéré comme le successeur de Monteverdi. Tobias Michael, Kantor de la Thomaskirche de Leipzig cinquante ans avant J. S. Bach, disait de lui : «L'art de M. Kapsperger est très attrayant pour moi, et je l'ai suivi autant que j'ai pu.» Ses œuvres reflètent les tendances musicales de Rome au début du XVIIe siècle.

Transmission

La seconde partie du concert contera l'arrivée du théorbe en France et la façon dont il a été inséré dans la musique par le compositeur Robert de Visée. Musicien du XVIIe siècle connu pour ses compositions pour guitare et théorbe, il jouissait d'une grande estime à la cour de Louis XIV, où il avait commencé à enseigner la guitare dès 1695. En 1719, il reçut officiellement le titre de professeur de guitare du roi, lui permettant ainsi de transmettre son art à Louis XV. De Visée a publié deux livres de pièces pour la guitare et laissé également un livre de suites pour dessus et basse continue, qui sont des transcriptions de certaines de ses œuvres pour théorbe et luth baroque, conservées sous forme manuscrite. De Visée a participé aux fêtes des Grandes Nuits de Sceaux données par la duchesse du Maine dans son château, où il se produisait aux côtés de Marin Marais et François Couperin.

Pérégrinations

La dernière partie de ce programme nous conduit en Allemagne, où la présence du théorbe est attestée par les écrits de Mattheson, bien qu'aucun répertoire pour cet instrument soliste ne nous soit parvenu. Il s'agit donc d'imaginer le répertoire des théorbistes outre-Rhin, en gardant à l'esprit qu'en Allemagne, la transcription est un art maîtrisé par les compositeurs, le plus grand d'entre eux étant J. S. Bach. Il a transcrit dans sa jeunesse des pièces de son maître Reinken ainsi que des concertos de Vivaldi, avant de remanier plus tard ses propres œuvres pour des effectifs différents, transcrivant entre autres la 5e suite pour violoncelle pour le luth, ou la fugue de la première partita pour violon pour l'orgue. Il vous sera donc proposé d'entendre la première suite pour violoncelle, suite dans un goût français, composé à l'origine pour un instrument typiquement italien.

Prochains concerts de Musicancy

- 7 juillet 17h Le Concert Secret des Dames • Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
24 juillet 20h Le Monde à l'envers • Ensemble Gli Incogniti, Amandine Beyer
2 août 20h La Nuit Merveilleuse • Myriam Rignol, Julien Wolfs, Pierre Deschamps
8 septembre 17h Concerts Royaux • Pierre Gallon, Matthieu Boutineau
12 septembre 20h Les Nuits d'une demoiselle • Ensemble Contraste et Lucile Richardot
28 septembre 20h 5e Concerto Brandebourgeois • Benjamin Alard et son ensemble

Informations et réservation : www.musicancy.org

MUSICANCY EST SOUTENU PAR

Direction régionale
des affaires culturelles

Musicancy reçoit le soutien de la Préfecture de Région au titre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA)

MERCI À NOS ADHÉRENTS, DONATEURS ET PARTENAIRES PRIVÉS

Paris Investir S.A.S. Château d'Ancy-le Franc, le mécénat de la Caisse des dépôts, les adhérents et donateurs, les mécènes particuliers, la Société Générale Grand Est, l'Imprimerie Fuchey

Château d'Ancy le Franc

Mécénat

FUCHEY
IMPRIMERIES & PAPIERS

LES PARTENAIRES PRESSE ET MÉDIA

L'Yonne républicaine, Le Bien Public, France Bleu Auxerre, Agence Natch Paris

LES OFFICES DE TOURISME

L'office de tourisme Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois, l'office de tourisme du Montbardois

LES PARTENAIRES TECHNIQUES

L'Yonne en scène, À vos papilles, Boulangerie Kieffer, Autour d'un verre, Prévalet Musique, Il Topolino

CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT

assaï • Ariane Groos

assaï

MUSICANCY EST MEMBRE DE FRANCE FESTIVAL ET D'ARVIVA

L'équipe de Musicancy

Dominique Belloche, Alexandra Brin, Françoise Collot, Claude Forget, Marie-Laure Hergibo, Suzanne Humberstet (secrétaire), Timothé Juton (trésorier), Chantal Lemoyne, Marie Lobrichon (secrétaire adjointe), Catherine Tronel, Michel Tronel, Frédéric Valay, Fannie Vernaz (présidente, directrice artistique).

Musicancy • Association loi 1901 reconnue d'intérêt général

N° siret : 451 408 256 00027 • Licences de spectacles L-R-20-976 & L-R-20-1367