

Saint-Antoine-l'Abbaye

(Isère - France)

XXIIème Académie d'été

11 au 18 août 2024

Passacailles,

Chaconnes

et autres danses...

Cantare, suonare, danzare !

chant baroque : Monique Zanetti

violon baroque : Cécile Désier

viole de gambe : Christine Plubeau

clavecin/basse continue : Bastien Terras

orgue : Willem Jansen

accompagnatrice : Mathilde Blaineau

Lors de cette XXIIème Académie d'été, les goulets, ruelles et rues ombragées de Saint-Antoine-l'Abbaye résonneront d'airs obstinés, de basses envoutantes, mais aussi de l'écho des voix associées aux timbres des violes et violons, ainsi qu'à la splendeur des grandes orgues, pour le plus grand bonheur des nombreux touristes qui, comme chaque été, viennent *pasar por la calle** et plonger avec délices dans l'histoire de ce remarquable village médiéval.

Passacailles, chaconnes et autres danses, omniprésentes aussi bien dans le répertoire sacré que profane, dans les pièces pour clavier et les œuvres instrumentales de toute l'Europe baroque, constituent donc le thème central de cette riche semaine d'Académie.

Mêlant cours collectifs et individuels, travail personnel, pratique en ensembles, rencontres et moments de convivialité – celle-ci est ouverte aux étudiants des conservatoires et aux professionnels, mais aussi aux amateurs éclairés de bon niveau désireux de se perfectionner dans l'interprétation des musiques baroques.

Outre les disciplines enseignées (chant baroque, orgue, viole de gambe, violon baroque et clavecin) pour lesquelles vous trouverez, ci-après, les propositions de chaque professeur, l'Académie reste ouverte à tous les instrumentistes déjà formés qui désirent apporter leur savoir-faire et partager la joie de la musique en accompagnant les chanteurs, en participant aux concerts en tant que chambristes : flûtes, hautbois, cornets et autres instruments sont donc les bienvenus !

Au plaisir de vous accueillir !

* *pasar por la rue*, origine du mot *passacaille* jouée par des musiciens ambulants.

Chant baroque

*Cantare,
suonare,
danzare !*

Nous aborderons cette année le thème de la danse et du théâtre à travers le prisme de la musique française (cantates et extraits d'opéras de Montéclair, Clément, Charpentier, Lully ...), mais aussi celui du répertoire italien (cantates et opéras de Bononcini, Caldara, Steffani, Haendel...). Nous travaillerons également les récitatifs, dans une approche déclamatoire et théâtrale, en nous appuyant sur les traités anciens. Quelques scènes pourraient être mémorisées et spatialisées, grâce notamment à un travail sur la gestuelle baroque...

Cette année, nous allons chanter, jouer et danser !

Monique Zanetti

Après des études musicales au conservatoire et à l'université où elle obtient une licence de Musicologie, **Monique Zanetti** s'oriente vers le chant. Elle collabore, avec William Christie et Philippe Herreweghe, à de nombreuses productions de leurs ensembles *Les Arts Florissants* et *La Chapelle Royale*.

Elle participe ensuite à de nombreuses tournées internationales, productions d'opéras et enregistrements avec des chefs tels Christophe Rousset, Joël Suhubiette, Gustav Leonhardt, Jérôme Corréas, Jean-Marc Aymes, Jean-Claude Malgoire...

Son répertoire s'ouvre également à la musique des XVIIIème et XIXème siècles.

Elle a à son actif près d'une cinquantaine de disques.

Violon baroque

La Passacaille est un sujet universel... Sa basse de quatre notes descendantes a inspiré une multitude de compositeurs jusqu'à nos jours. Son acolyte, la Chaconne, lui répond sur le versant Majeur, surtout dans les opéras baroques, mais pas seulement.

Pour le violon, on pense à J.S. Bach, bien sûr, et sa sublime Chaconne en ré mineur pour violon seul. Mais combien d'autres l'ont inspiré : Franz Biber dans les Sonates du Rosaire, Tarquino Merula, Giovanni Battista Vitali, Jean-Marie Leclair, pour n'en citer que quelques-uns des plus connus.

La Passacaille et la Chaconne parsèment aussi les opéras de Lully et Rameau, les Nations de François Couperin, toute la musique de chambre française ; l'Espagne, mère de la « Passa caille » (danse de rue, littéralement, en espagnol), au 17e, l'Italie sa voisine la met à l'honneur dans sa forme de Lamento chez Monteverdi ou Rossi.

Une telle richesse mérite d'être explorée, et c'est l'objet de ce stage.

Bien sûr, le lien avec le répertoire vocal est toujours privilégié et nous mêleront arias, lamenti, et sonates de chambre pour mieux savourer ce thème langoureux !

Violons, altos baroques bienvenues, sur instruments baroque ou pas, pour tout public, à partir d'un niveau de fin du 2e cycle ou équivalent.

Cécile Désier est diplômée du CNSMD de Lyon en violon baroque. Elle s'est également formée auprès de Mira Glodeanu (Bruxelles), Manfredo Kraemer (Venise) et Alice Piérot (Aix-en-Provence). Elle joue également de l'alto baroque.

Elle poursuit une carrière de violoniste et altiste en France et à l'étranger dans des ensembles de musique ancienne : *La Compagnie La Tempête (Simon-Pierre Bestion), Céladon (Paulin Bündgen), Le Concert de l'Hostel Dieu (Franck-Emmanuel Comte), l'Archivolte, le Chœur du Luberon (Hans Riphagen), Arianna (Marie-Paule Nounou).*

Titulaire du CA de musique ancienne, elle enseigne le violon baroque au CRR d'Aix-en-Provence et au CRD Béziers Méditerranée. Elle est également titulaire d'un Master de bibliothécaire spécialisé dans l'édition musicale lyonnaise du XVIe siècle.

Cécile Désier

Viola de gambe

*Passacaille,
chaconne
et autres danses...*

Ce thème nous ouvre la porte de tous les répertoires de la Renaissance à la fin du XVIIIème siècle car ces formes ont joui d'un succès immense, permettant aux compositeurs de tous les pays d'Europe de donner libre cours à leur fibre musicale tout en gardant leurs spécificités d'écriture.

Chaque stagiaire trouvera le style/l'époque qui correspond à son niveau et à sa sensibilité de Ortiz et ses recercadas à Marais et ses superbes suites de danses ou Abel et les formes avec variations.

Christine Plubeau

Depuis son Diplôme de Soliste obtenu au Conservatoire Royal de La Haye, **Christine Plubeau** parcourt le monde avec de nombreux ensembles et musiciens talentueux, Philippe Jaroussky et l'ensemble *Artaserse*, Jean-Marc Aymes et *Concerto Soave*, Joël Suhubiette et *Les Elements* et le claveciniste Olivier Beaumont, avec lesquels elle partage sa passion pour la musique de chambre des XVIIème et XVIIIème siècle. Son intérêt pour le répertoire contemporain l'amène à créer et enregistrer de nombreuses pièces contemporaines, notamment celles de Philippe Hersant et collabore avec l'Ircam, permettant ainsi à la viola de gambe de garder une place prépondérante dans le paysage musical du XXIème siècle. Elle enseigne au CMA7 à Paris.

Orgue

Bien que, contrairement aux fugues, les passacailles ne courent pas les rues, nous, claviéristes, sommes pourtant privilégiés.

Pour notre bonheur, d'excellents compositeurs ont écrit pour nous de magnifiques œuvres basées sur cette danse si particulière qui, au fur et à mesure, a transformé son énergie initiale en danse lente et majestueuse.

Et pour nous, organistes, son premier point culminant est, bien sûr, celle de J.S. Bach...

Je me suis amusé à faire une liste des passacailles, chaconnes et grounds nous concernant. Ce sera le sujet de mes cours cet été lors de l'académie de musique ancienne à Saint-Antoine-l'Abbaye où nous disposerons de trois beaux orgues. A part ce thème de basse obstinée, je serai bien sûr heureux d'aider chacun dans les œuvres de son choix.

Saint-Antoine est un bourg où il fait bon séjourner pour écouter de belles musiques et flâner dans les rues ; tout le monde est bienvenu !

Willem Jansen

Né aux Pays-Bas, **Jan Willem Jansen** poursuit des études musicales avec Jan Warmink, Willem Mesdag et Wim van Beek. En 1977, il remporte le diplôme de soliste du Conservatoire Royal de la Haye et se perfectionne au clavecin avec Ton Koopman à Amsterdam. Il s'installe alors en France et travaille auprès de Xavier Darasse dont il devient le collaborateur pédagogique au Conservatoire de Toulouse.

Il est cofondateur du département de musique ancienne de cet établissement et assure, aux côtés de Michel Bouvard, la responsabilité du nouveau département supérieur « Orgues et Clavecins ».

En plus de son rôle d'enseignant, son activité d'interprète l'a amené à jouer avec les meilleurs ensembles baroques européens, notamment *La Chapelle Royale* de Paris, *Le Collegium Vocale* de Gand (Philippe Herreweghe), *Hesperion XX* de Barcelone (Jordi Savall), *Les Sacqueboutiers* et l'*Ensemble Baroque de Limoges* (Christophe Coin). Il est titulaire de l'orgue Ahrend du Musée des Augustins et de la Basilique Notre-Dame de la Daurade à Toulouse.

Clavecin

Passacailles et chaconnes occupent une place de choix dans le répertoire de clavecin. Très présentes en Italie au début du XVIIème - on pense bien sûr aux Cento Partite de Frescobaldi - elles deviennent par la suite populaires en France et en Allemagne jusqu'à la fin de l'époque baroque : en témoignent les magnifiques pièces de Louis Couperin, François Couperin ou encore Haendel.

A côté de pièces originales pour clavecin, on trouve également de nombreuses transcriptions de chaconnes d'opéra - au premier rang desquelles les transcriptions de Lully par d'Anglebert.

Nous aborderons de façon ciblée les questions d'interprétation que posent ces pièces, que ce soit d'un point de vue historique ou technique.

Par ailleurs, ces danses, souvent construites sur une basse obstinée, nous inviteront à un travail d'improvisation. Les clavecinistes seront amenés à accompagner les autres stagiaires chanteurs ou instrumentistes, et dans ce cadre, les spécificités de la basse-continue seront abordées.

En parallèle de ce travail ciblé, les stagiaires pourront apporter un répertoire libre.

Bastien Terras

Bastien Terras découvre le clavecin à l'âge de 19 ans : tout de suite séduit par cet instrument longtemps oublié, il décide alors de se consacrer pleinement à l'exploration de ses différentes facettes. Formé au Conservatoire de Toulouse et au Conservatoire National Supérieur de Lyon, il se spécialise également en improvisation à la Schola Cantorum de Bâle. Il remporte en novembre 2013 le premier prix au concours de clavecin « Paola Bernardi » à Bologne.

Il se produit régulièrement en concert au sein de divers ensembles (*Les Nouveaux Caractères, Les Curiosités, le Madrigal de Nîmes, le Chœur du Lubéron...*) ou en soliste, en particulier dans des récitals d'improvisation. Musicien éclectique, il ne se cantonne pas à la seule musique baroque, mais se tourne également vers le répertoire classique, qu'il aborde volontiers au piano-forte, ou vers les musiques contemporaines. Il enseigne le clavecin et la basse-continue au conservatoire de Dijon.

Claveciniste accompagnatrice

Je serai présente pour accompagner au clavecin tous les stagiaires de cette Académie d'été 2024, aussi bien pendant la semaine que lors des différentes représentations.

Mathilde Blaineau

Mathilde Blaineau s'initie jeune au clavecin, à la musique de chambre, au chant et intègre rapidement un cursus scolaire aménagé qui lui permet de suivre plusieurs cours au conservatoire d'Annecy. Admise à dix-huit ans au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon dans la classe de clavecin d'Yves Rechsteiner, elle obtient son diplôme de Master avec la mention très bien à l'unanimité ainsi que les félicitations du jury. Parallèlement, elle obtient une Licence de musicologie à l'université Lyon 2. Elle est lauréate à plusieurs reprises de la Fondation Royaumont, ce qui lui permet de se perfectionner avec des clavecinistes tels que Bertrand Cuiller ou Olivier Baumont. Attirée également par la transmission et la médiation, elle se forme à la pédagogie et obtient en 2021 un Diplôme d'État de professeur de clavecin. Son activité de musicienne se partage entre son poste d'accompagnatrice du département de musique ancienne au Conservatoire de Valence et ses activités régulières avec des ensembles de musique baroque tels que *L'Archivolte* qu'elle a co-fondé en 2014 ou la *Compagnie Feinte* qui mêle jonglage et musique ancienne et a été soutenue par les Ateliers Médicis dans le cadre du dispositif *création en cours*.

Bulletin d'inscription

à renvoyer à : **Amis de l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye**
c/o Bertrand WOESTELANDT
309 chemin du Videau
F-38260 SARDIEU

Nom _____ Prénom _____

Téléphone _____ Age _____

Adresse _____

Courriel _____@_____

Niveau/formation _____

Je m'inscris comme :

- chanteur (*tessiture* : _____)
- organiste claveciniste
- violon baroque
- viole de gambe (*instruments* : _____)
- autre instrument (*précisez* : _____)
- auditeur (*précisez la catégorie* : _____)

Règlement par chèque à l'ordre de : Amis de l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye

- Je joins le règlement complet.
- Je joins un acompte de 100 € minimum. Le solde sera réglé sur place.
(Les chèques ne seront pas débités avant le début de l'Académie)

Règlement par virement bancaire :

Amis de l'orgue de St-Antoine-l'Abbaye – CCM Romans Drôme des Collines
IBAN : FR76 1027 8089 2100 0202 8750 163 - BIC : CMCIFR2A

Je disposerai d'une voiture durant l'académie. Date et signature

Informations pratiques

L'Académie d'été 2024 débute le dimanche 11 août :

- de 14h30 à 16h30 : accueil des stagiaires à la maison abbatiale
- à 17h00 : concert des professeurs dans l'église abbatiale
- à 19h30 : dîner convivial

Nombre optimal de participants* :

- Chanteurs solistes : 8
- Orgue : 8
- Clavecin : 8
- Viole de gambe : 8
- Violon baroque : 8
- Autres instruments chambristes : 8

* en cas de nombre insuffisant d'inscrits, l'Académie se réserve le droit d'annuler la section correspondante.

Le travail des stagiaires est organisé autour de la préparation des concerts de fin de stage qui se dérouleront :

- le vendredi 16 août à 20h30, en l'église de Bessins
- le samedi 17 août à 20h30, en la collégiale de Saint-Donat-sur-l'Herbasse
- le dimanche 18 août à 17h00, en l'église abbatiale de Saint-Antoine

Prix de l'inscription à l'académie * :

toutes disciplines, stagiaire actif : 370 €

toutes disciplines, auditeur ou chambriste : 160 €

(* incluant participation aux cours et dîner convivial après le concert d'ouverture)

Durant l'Académie, professeurs et stagiaires peuvent bénéficier des repas quotidiens pris en commun en l'*Orangerie Marthe et Marie* de la Maison abbatiale.

Une liste d'hébergements possibles peut vous être envoyée sur demande.

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute aide au logement : 04 74 20 44 85.

Inscriptions : par *courriel* : orgue.saint.antoine38@gmail.com

ou en retournant le coupon au dos à l'adresse indiquée

Renseignements supplémentaires au téléphone : + 33 (0)4 74 20 44 85

<http://orgues.free.fr/stantoine/>

Saint-Antoine-l'Abbaye est un village médiéval, classé parmi les plus beaux villages de France, qui fut construit autour de la magnifique abbaye de style gothique flamboyant (XIème, XVème siècles) et des bâtiments conventuels des Antonins, ces moines-médecins qui soignaient le « mal des ardens » (ou « feu de Saint-Antoine ») dans leurs hôpitaux civils.

Saint-Antoine-l'Abbaye constitue l'un des hauts-lieux patrimoniaux, spirituels et culturels du département, avec notamment les riches expositions du musée départemental.

L'académie se tient principalement dans l'église abbatiale, la maison abbatiale attenante, le Salon aux Gypseries et les locaux mis à disposition par la commune.

Les cours d'orgue sont dispensés sur l'orgue classique français Scherrer/Aubertin de l'église, mais aussi sur l'orgue Curt Schwenkedel de la collégiale de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, grâce à un partenariat avec le *Centre Musical International Jean-Sébastien Bach*, ainsi que sur l'orgue Xavier Silbermann de l'église de Saint-Jean-de-Moirans.

