

||| La Cité Bleue Genève

L'emprunt musical au Moyen Âge

Ensemble Mala Punica
direction Pedro Memelsdorff

CONCERT
Dimanche 23.04.23 - 17h
Temple des Eaux-Vives

Programme

Rostagnus de Cypro (Chypre, fl. 1360 - Venice, 1370) Emprunt musical à Hildegard von Bingen (Bermersheim, 1098 - Rupertsberg, 1179)
Responsorium : *Alma Virgo propositum*

Johannes Ciconia (Liège, c. 1370 - Padoue 1412) Emprunt musical à Antonio Zacara da Teramo (Teramo, c. 1360 - avant 1416)
Gloria

Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416) Emprunt musical à Filippotto da Caserta (Caserte, c. 1320? - avant 1420)
Gloria

Johannes Ciconia (Liège, c. 1370 - Padoue 1412) Emprunt musical à Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416)
Ligiadra donna

Anonyme, circa 1400
Occhi piangete

Anonyme, fin du XVe siècle
Ha Fortune

Anonyme, circa 1450
Par che la vita mia

Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416) Emprunt musical à Guillaume de Machaut (Reims, c. 1300 - 1377)
Le grant desir

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
Puente no puente

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
Emprunt musical à Antonio Zacara da Teramo (Teramo, c. 1360 - avant 1416)
Alius III

Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416) Emprunt musical à Antonio Zacara da Teramo (Teramo, c. 1360 - avant 1416)
Gloria

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
Trois visions de l'Amen

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956) Emprunt musical à Rostagnus de Cypro (Chypre, fl. 1360 - Venice, 1370)
Ad Magnificat Antiphona : Nove laudis adest festivitas

Distribution

Mala Punica

sopranos

Barbara Zanichelli

Belén Vaquero

alto

Gabriel Jublin

ténor

Gianluca Ferrarini

vièles

Helena Zemanová

Thomas Baeté

claviers

Pablo Kornfeld

Pedro Memelsdorff

flûtes, direction musicale

Notes

Il est peut-être vrai que chaque arrangement musical - ou plus simplement, chaque artefact culturel - est basé sur un modèle antérieur. Vivaldi est inimaginable sans Monteverdi, comme Monteverdi est inimaginable sans Josquin, Pétrarque ou Ovide, ou comme Venise et Ravenne sans Rome et Athènes. Cependant, certains cas ne semblent pas dus à des tendances culturelles génériques, mais à une inspiration directe et délibérée : Händel cite et commente Carissimi, Monteverdi reformule et honore De Wert, Rousseau reprend Rameau, Ligeti imite de Vitry.

Pour le programme proposé ici, nous avons sélectionné quelques compositeurs de la fin du Moyen Âge qui reprennent explicitement des modèles antérieurs ou qui se recyclent mutuellement : Rostagnus de Chypre, Matteo da Perugia et Johannes Ciconia. Le premier est l'auteur de l'office rimé *Fons hortorum*, d'après les motifs d'Hildegard von Bingen. Le deuxième, Johannes Ciconia, a composé un *Gloria* d'après un modèle d'Antonio Zacara da Teramo, un compositeur actif à Rome au tournant du XVe siècle. Le troisième, Matteo da Perugia, était un remanieur par excellence : il a arrangé un nombre étonnamment élevé de pièces d'autres compositeurs, allant de Machaut à Fontayne et Grenon, les membres de la plus jeune génération de son temps. Parmi ses remaniements, citons *Ligiadra donna che il mio cor desfai* de Ciconia, dans une version recomposée aujourd'hui conservée

aux archives d'État de Parme, ainsi qu'une ballade dont l'incipit est *Le grant desir*, qui cite à la fois un sonnet de Pétrarque et la ballade de Machaut *Nes qu'on porroit les estoilles nombrer*. Enfin, Matteo a composé plusieurs *Gloria* dont les caractéristiques mélodiques et contrapuntiques s'inspirent de chansons profanes, comme *En attendant* de Filippotto da Caserta ou *Rosetta che non cangi mai colore* de Zacara da Teramo. Notre programme comprend également des reprises datant du XXIe siècle. Elles ont été composées pour Mala Punica entre 2013 et 2020 par l'Argentin Pablo Ortiz : *Puente no puente*, *Alius III* et *Trois visions de l'Amen*. Chacune de ces pièces s'inspire explicitement de l'un des modèles médiévaux décrits ci-dessus : *Puente no puente* déconstruit et introduit *Alius*, qui à son tour retravaille *Le grant desir* ; et *Trois visions de l'Amen* commente et conclut un des modèles médiévaux des *Gloria* de Matteo.

En résumé, le concert rappelle et rend hommage à la tradition des emprunts musicaux médiévaux à travers une récupération critique de leurs processus créatifs. Pablo Ortiz remodèle Matteo comme Matteo remodèle Ciconia et Machaut, et tous remodèlent Rostagnus ou Hildegard. L'expérience auditive, nous l'espérons, peut actualiser la perception de la nouveauté dans les styles passés, et en même temps explorer l'enracinement historique des nouveaux styles.

Pedro Memelsdorff

Biographies

Ensemble Mala Punica

Fondé et dirigé par Pedro Memelsdorff, Mala Punica (grenade en latin, un symbole de fertilité) est un ensemble vocal et instrumental qui se consacre à l'Ars nova et à l'Ars subtilior, un luxuriant répertoire polyphonique qui s'est répandu en Europe à la fin du Moyen Âge.

La carrière novatrice de l'ensemble comprend huit enregistrements et plus de quatre cents concerts qui ont complètement révolutionné le répertoire, modifié des idées préconçues et établi de nouvelles normes dans l'interprétation de la musique médiévale, tout en ressuscitant des compositeurs négligés tels que Paolo da Firenze, Matteo da Perugia, Antonello et Filippotto da Caserta ou Antonio Zacara da Teramo. Mala Punica s'est produit dans de nombreuses salles, festivals de musique ancienne et séries classiques parmi les plus renommés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.

L'ensemble a notamment joué au Konzerthaus et au Musikverein de Vienne, au Konzerthaus de Berlin, au Queen Elizabeth Hall at Southbank de Londres, au Théâtre de la Ville et à la Cité de la Musique de Paris, aux Festwochen der Alten Musik

d'Innsbruck, aux Nuits de décembre de Moscou, à l'Auditorium Parco della Musica de Rome, au Lucerne Festival et aux festivals de musique ancienne de Saint-Pétersbourg, York, Utrecht, Boston, Mexico, Bogotá, Anvers, Saintes et New York.

L'ensemble a effectué des résidences artistiques à la Fondation Royaumont, au Centre AMUZ à Anvers, à l'Université de Californie à Davis, au Festival György Ligeti, à Milano Musica/Teatro alla Scala à Milan et à l'Université de Harvard.

Les enregistrements de Mala Punica (Arcana, Erato, Harmonia Mundi, Ambrosie) ont reçu plus de quarante prix internationaux, tels que plusieurs Diapason d'Or de l'année, Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Classica, Prix Joker et Prix de Cannes en France ; le Prix Cæcilia en Belgique ; le Prix Studio en Pologne ; le Prix Edison aux Pays-Bas et le Premio Vivaldi en Italie.

Ils ont également inspiré des compositeurs d'avant-garde tels que la Mexicaine Georgina Derbez et l'Argentin Pablo Ortiz, dont les œuvres *Non più infelice* et *Alius I-III* ont été créées à Cologne et à Bâle en 2010 et 2014.

Pedro Memelsdorff
flûtes à bec, direction

Directeur musical, musicologue médiéviste et flûtiste à bec, Pedro Memelsdorff est né en Argentine, a étudié à la Schola Cantorum de Bâle et au Sweelinck Conservatorium d'Amsterdam, et a obtenu un doctorat en musicologie à l'université d'Utrecht.

En tant que musicien, il est membre de l'Hesperion XX/XXI de Jordi Savall depuis 1981 et d'un duo avec Andreas Staier depuis 1984. À la fin des années 1980, il a joué de la musique contemporaine avec l'ensemble Broken Consort Zurich. En 1987, il a fondé l'ensemble Mala Punica, spécialisé dans la polyphonie du Moyen Âge tardif, avec lequel il a donné plus de 400 concerts dans les principales salles de musique ancienne d'Europe et d'Amérique et publié huit disques qui ont reçu plus de 40 prix internationaux.

En tant que musicologue, Pedro Memelsdorff publie régulièrement dans la presse spécialisée. Il a été professeur titulaire de musique au Conservatoire de Zurich et à la Civica Scuola di Musica de Milan, et est toujours professeur titulaire à l'Escola Superior de Música de Catalunya à Barcelone.

Il a été professeur invité et conférencier dans plusieurs institutions musicales en Europe, en Amérique et au Japon, notamment à la Schola Cantorum Basiliensis et dans plusieurs conservatoires du monde entier, ainsi qu'aux universités d'Oxford, de Harvard, de Tel Aviv, de Tokyo, de Rome, de la Sarre, de Salamanque, de Würzburg, de Davis, de Berkeley, à la City University of New York, à l'University of North Carolina et à l'Université catholique de Buenos Aires. Il a également été directeur de la Schola Cantorum Basiliensis à Bâle et directeur artistique du festival de musique ancienne Festtage Alte Musik dans la même ville.

Fondation
Martin Bodmer

Trésors enluminés de Suisse

Du 3 mars
au 9 juillet 2023

En partenariat avec

STIFTSBIBLIOTHEK
ST. GALLEN

Textes / Traductions

Rostagnus de Cypro (Chypre, fl. 1360 - Venice, 1370)
Recomposition de Hildegard von Bingen (Bermersheim, 1098 - Rupertsberg, 1179)

Alma Virgo propositum
nunquam nubendi statuit
Semper Dei placitum
in hoc voto supposuit.

[Vs.] Gratus virga Ioseph flos emicat
et hunc sponsum Virginis indicat.

*Dessein bienfaisant de la Vierge qui a décidé
de ne jamais se joindre à son époux
en assumant toujours la volonté de Dieu
dans ce vœu.*

[Vs.] *Heureux fleurit le lis du bâton de Joseph
qui indique l'époux de la Vierge.*

Johannes Ciconia (Liège, c. 1370 - Padoue 1412)
recomposition de Antonio Zacara da Teramo (Teramo, c. 1360 - avant 1416)

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bone voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

*Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur terre aux hommes de bonne volonté
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père,
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint,
Toi seul Seigneur,
Toi seul Très-Haut Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.*

Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416)
recomposition de Filippotto da Caserta (Caserte, c. 1320? - avant 1420)

Gloria in excelsis Deo...

Gloire à Dieu au plus haut des cieux...
[comme dans le précédent]

Johannes Ciconia (Liège, c. 1370 - Padoue 1412)
recomposition de Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416)

Ligiadra donna che 'l mio cor contenti
rendime pace ormay di mie tormenti.
Tu say che honesto amore e pura fede
strinse 'l mio core di doglia e de martiri
sença aver may per bene amar mercede,
men' pianto agli ochi, al pecto, men' sospiri.

*Femme gracieuse qui rend mon cœur heureux
donne maintenant la paix à mes tourments.
Tu sais que l'amour honnête et la foi pure
ont serré mon cœur de douleur et de martyre
sans jamais avoir pitié de mon amour, ni moins
larmes dans mes yeux, moins soupirs dans ma
[poitrine.*

Dimando a consolare i mie desiri
qualche riposo ormay de mie lamenti.

*Je demande pour consolation de mes désirs
un peu de repos maintenant de mes doléances.*

Anonyme, circa 1400

Occhi piangete e tu cor tribulato
da poi che 'l mi conviene
et con dolorose pene
da la donna real esser privato.
Oi me, privato!
Piangete tanto che 'l vegna pietate
per l'universo mondo
a ciascuna persona.

*Pleurez les yeux, et tu cœur troublé,
puisqu'il me convient
avec des peines douloureuses
d'être privé d'une vraie femme.
Hélas, privée !
Pleurez tant que la pitié vienne
pour tout le monde
pour chaque personne.*

Anonyme, fin du XVe siècle

*Ha Fortune, trop as vers moy grant tort,
que lons temps a chascun jorn m'es contrayre,
car il n'est nul, qui creust de confort,
que mon trist cuer as fet soffrir et detrayre.
Et fais tousjours : messeire m'am iblouie,
La mort m'atent, las! je me garde l'enoie.*

Anonyme, circa 1450

Par che la vita mia
omai debbia finire

*Il semble que ma vie
doit maintenant se terminer*

con pianti e con sospiri,
 ch'a me conviene gire a l'estrانيا.
 O me dolente, parto sconsolata
 piangendo e sospirando,
 e bagnata di pianto dico — Quando
 sarà la mia tornata? —
 Partomi sconsolata,
 lo cor mi si tormenta;
 partomi discontenta
 e dolorosa vado a l'estrانيا.
 Dallo mio corpo l'alma si disranca,
 tante lagrime getto,
 lo cor m'angoscia di pianto e rispetto
 e lo spirito mi manca.
 Rimagno lassa e stanca,
 ché vo contro a mia voglia:
 ben creio che di gran doglia
 io moriraggio in mezzo della via.
 Par che la vita mia
 ornai deggia finire
 con pianti e con sospiri,
 ch'a me conviene gire a l'estrانيا.

*avec des pleurs et des soupirs,
 qu'il me faut partir en exil.
 Ô moi triste, je pars inconsolable
 En pleurant et en soupirant
 Et, mouillé de larmes, je dis :
 « Quand reviendrai-je ? »
 Je m'en vais inconsolable,
 mon cœur est tourmenté ;
 je pars inconsolable,
 douloureux, je m'en vais en exil.
 De mon corps l'âme se déracine,
 tant les larmes que je verse sont nombreuses,
 mon cœur m'angoisse de pleurs et de mépris
 et l'esprit m'abandonne.
 Je reste faible et fatigué,
 car je pars à l'encontre de ma volonté :
 bien je crois que de grande douleur
 je mourrai au milieu du chemin.
 Il semble que ma vie
 doit maintenant se terminer
 avec des pleurs et des soupirs,
 qu'il me faut partir en exil.*

Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416)
 recomposition de Guillaume de Machaut (Reims, c. 1300 - 1377)

*Le grant desir que j'ay du retourner,
 vers vous, ma douce dame de valour,
 fet tout mon cuer – mon cuer – fondre et secchier,
 ainsi ma vie fenis de jour en jour.
 Car vrayemant, belle dame d'onohur,
 tant c'on ne voy voutre beauté exmeréa
 noystra mon cuer de dolereux panséa.*

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
Puente no puente

Dice el silencio
 Dice el beso que se dan los monjes
 y que a su vez es silencio,
 silencio descarnado, desierto
 Beso al silencio
 Dice silencio sin antes ni después
 en otro viaje en otro desierto,
 no te olvides del silencio

*Dit le silence
 Dit le baiser que se donnent les moines
 et qui est à son tour silence,
 un silence brutal et désertique.
 Le baiser au silence
 est le silence sans avant ni après
 un autre voyage dans un autre désert,
 n'oublie pas le silence*

qu'hacen los muertos al penetrar la tierra. *que font les morts quand ils percent la terre.*
Congelaron el frio *Ils ont gelé le froid*
Congelaron el suolo *Ils ont gelé la sole*
el beso helado sigue helado *le baiser gelé reste gelé.*

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
recomposition de Antonio Zacara da Teramo (Teramo, c. 1360 - avant 1416)
Alius III

Le grant desir que j'ay du retourner...
[comme dans *Le grant desir*]

Matteo da Perugia (Pérouse, c. 1350? - Milan, avant 1416)
recomposition de Antonio Zacara da Teramo (Teramo, c. 1360 - avant 1416)

Gloria in excelsis Deo... *Gloire à Dieu au plus haut des cieux...*
[comme dans les *Gloria* précédentes]

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
Trois visions de l'Amen

Amen

Pablo Ortiz (Buenos Aires, *1956)
recomposition de Rostagnus de Cypro (Chypre, fl. 1360 - Venice, 1370)
Ad Magnificat Antiphona : Nove laudis adest festivitas

*Nove laudis adest festivitas
grata mundo ac celi civibus.
Deo gratias.*

*Il y a une fête de nouvelles louanges qui
plaisent au monde et à ceux qui sont au ciel.
Nous rendons grâce à Dieu.*

Prochains concerts

Samedi 13.05.23 - 17h

Dimanche 14.05.23 - 12h

Sous-sol de la Maison Internationale des Associations

Une toile dansée

Silvère Jarrosson, peintre

Théotime Langlois De Swarte, violon

Samedi 13.05.23 - 20h

Théâtre Les Salons

Du maître à l'élève

Jean Rondeau, clavecin

Dimanche 14.05.23 - 15h30

Salle Franz Liszt, Conservatoire de musique de Genève

Conversation à deux clavecins

Béatrice Martin & Benjamin Alard, clavecins

Dimanche 14.05.23 - 18h30

Salle Franz Liszt, Conservatoire de musique de Genève

Jasmin Toccata

Thomas Dunford, luth

Jean Rondeau, clavecin

Keyvan Chemirani, percussions orientales

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR LACITEBLEUE.CH +41 (0)22 552 43 13 INFO@LACITEBLEUE.CH
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TIKTOK @LACITEBLEUEGENEVE

Les activités de La Cité Bleue Genève sont généreusement soutenues par Aline Foriel-Destezet, une fondation privée genevoise, une fondation privée suisse et son Cercle d'Amis. La Cité Bleue Genève bénéficie également du soutien de la Loterie Romande, de la Ville de Genève, de l'Office fédéral de la culture et de la République et canton de Genève.

... SUBVENTIONNÉ
... PAR LA
VILLE DE GENÈVE

RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENÈVE

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la culture OFC

Soutenez La Cité Bleue Genève

35 CHF correspond au prix habituel
d'une place de spectacle de La Cité Bleue.
À partir de 50 CHF vous soutenez
la programmation artistique naissante
de La Cité Bleue.

*Faites un don dès à
présent en scannant
le code QR dans
l'application de
votre banque.*

Vous pouvez aussi nous soutenir et nous
suivre en rejoignant le Cercle des Amis
de La Cité Bleue.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LACITEBLEUE.CH