

Ensemble

Poïésis

PROJET DISCOGRAPHIQUE - CONCERTS

BARBARA STROZZI

1619 - 1677

Introduction

Barbara Strozzi

Le projet

Présentation de l'ensemble

Dossier de presse

Les musiciens

"BELLA COSA DONARE I FIORI DOPO AVER DISPENSATO I FRUTTI"

"BELLE CHOSE QUE DE DONNER LES FLEURS APRÈS AVOIR DISPENSÉ LES FRUITS"

*phrase extraite de "le satire" texte ironique se référant
à l'activité de Barbara Strozzi au sein de l'Académie des "Unissoni".*

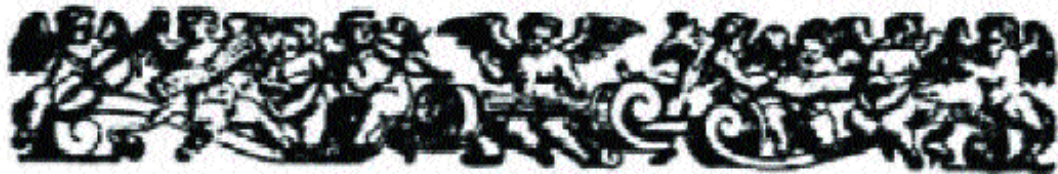
Si la 1ère mention de Barbara Strozzi dans un ouvrage d'histoire de la musique remonte à 1789, il faut ensuite attendre ces 20 dernières années pour que des études sérieuses lui soient consacrées. Aujourd'hui encore l'oubli est loin d'être comblé, son oeuvre n'est pas intégralement publiée et, elle demeure parmi les compositeurs trop rarement interprétés.

Pourtant cette vénitienne à la personnalité complexe rayonnât sur son époque.
Marqué dès l'origine du sceau de l'exception et de la marginalité,
son parcours s'est construit autour de deux nécessités :
son affirmation en tant que femme dans une société à dominante masculine,
et l'expression de son génie musical.

Son oeuvre, dans un langage extrêmement abouti témoigne d'une intensité émotionnelle rare.

Notre projet traverse l'ensemble des livres de cantates et arias
(les opus 2, 3, 6, 7 et 8 publiés entre 1651 et 1664).

La voix y est accompagnée par 2 harpes, 1 viole de gambe, 1 violoncelle et 2 violons.
Son architecture, (choix des pièces, organisation interne et instrumentations)
constitue une sorte " mise en scène " sonore
dans laquelle les traits les plus marquants de l'oeuvre de Barbara Strozzi
dialoguent, s'opposent, s'affirment.

I G N O T Æ D E Æ

*"à la déesse inconue"
dédicace de l'opus 3,
référence à l'Academie des "Ingogniti"
dont la devise était "Ignoto Deo"*

Barbara Strozzi naît à Venise en 1619.

Sa mère, Isabella Garzoni, est servante dans la maison de Giulio Strozzi, elle est probablement la fille naturelle de ce dernier. Plus tard, Giulio Strozzi l'adopte, pourvoit à son éducation et fait d'elle son héritière.

Barbara bénéficie de l'éducation artistique et musicale de grande qualité dispensée par l'Ospedale de Pietà. Les Ospedale étaient des institutions charitables typiquement vénitienne dévouées à l'accueil des orphelins. Dans certaines conditions et contre le paiement d'une pension, ces institutions décidément très prisées acceptaient en leur sein des jeunes filles issues de l'aristocratie. Plus tard, elle perfectionne sa technique de composition auprès de Francesco Cavalli.

Son père Giulio Strozzi (1583-1652) occupe une place importante dans la vie intellectuelle et artistique vénitienne. Poète et dramaturge, il prend une part active dans l'*Accademia degli Incogniti* cénacle constitué de philosophes, historiens, poètes... à l'origine de nombreuses publications dans des domaines variés, et force politique réelle dans la cité de Venise. Dès 1637 Giulio Strozzi fonde une autre académie L'*Accademia degli Unissoni*. Il officialise ainsi les fréquentes rencontres qui se tenaient autour de sa fille. Dans une société où l'exercice d'un métier est interdit aux femmes, elle est tenue à l'écart des emplois dans les églises, cours, théâtres. L'*Accademia degli Unissoni* offre à Barbara une tribune pour rendre publiques ses compositions et donner à entendre ses talents de chanteuse. Femme ayant une intense vie publique, elle est exposée aux critiques de ce milieu très masculin des Académies. La violence des réactions à son encontre ne peut se comprendre qu'en considérant combien il était provoquant qu'une femme puisse faire une carrière si brillante.

opus 7 - début de la cantate "Lagrime mie"

L'indicateur le plus significatif quant à la place occupée par Barbara Strozzi dans la vie musicale de son époque est certainement le nombre de ses publications : Son oeuvre comprend 125 pièces regroupées en huit opus. Leur contenu se répartit de la manière suivante : un livre de madrigaux, six de cantates et d'airs, et un de musique de dévotion . Sa dernière publication date de 1664 seulement 4 ans après la mort de son père. Elle mène ensuite une vie retirée jusqu'à sa mort en 1677.

Le style de Barbara Strozzi est hardi, mais l'affect n'est jamais gratuit. Si la parenté avec ses aînés Luigi Rossi, Francesco Cavalli ... est sensible, son langage explore des voies résolument originales. Nées des exigences d'une expressivité toute puissante, ses choix radicaux ne sont pas sans rappeler les expériences madrigalesques, en particulier de Carlo Gesualdo.

ENSEMBLE POÏÉSIS

Marion Fourquier : harpe et coordination, **Cristiana Presutti** : voix,
 Martin Bauer : viole de gambe, **Angélique Mauillon** : harpe, **Annabelle Luis** : violoncelle
 Odile Edouard et **Benjamin Chénier** : violons

PROGRAMME ET INSTRUMENTATIONS - durée totale 69'

OPUS 2 (Antonio Gardane - Venise - 1651)

Il Lamento " Sul Rodano severo " - 12' - voix, 2 violons, 2 harpes, viole de gambe, violoncelle

L'Eraclito Amorofo " Udite Udite Amanti " - 7' - voix, violon, viole de gambe, violoncelle

"Godere e lasciare" Costume de' grandi - 3' - voix, 2 violons, harpe, viole de gambe,

La Vendetta - 2'30 - voix, 2 violons, 2 harpes, viole de gambe, violoncelle

OPUS 3 (Antonio Gardane - Venise - 1654)

Begli occhi - 4'30 (instrumental) 2 violons, harpe, viole de gambe, violoncelle

OPUS 6 (Francesco Magni - Venise - 1657)

" Vane le mie speranze? " - 3' (instrumental) 2 harpes

" Bel desio che mi tormenti " - 3' voix, 2 harpes, violoncelle

OPUS 7 (Francesco Magni - Venise - 1658)

" Appresso ai moli argenti " - 13' - voix, 2 harpes, viole de gambe,

"Finche tu spiri " - 10' - voix, harpe, viole de gambe

" Lagrime mie " - 10' - voix, harpe

OPUS 8 (Francesco Magni - Venise - 1664)

Sinfonia de la Serenata con Violini - 2' - (instrumental)

2 violons, 2 harpes, viole de gambe, violoncelle

opus 2 - fin de la cantate "Sul Rodano severo"

ENREGISTREMENT

Avec ce projet, Poïésis inaugure une nouvelle collaboration discographique avec le label **aeon** (distribution Harmonia-Mundi) - www.aeon.fr

enregistrement Avril 2006, sortie du disque septembre 2006

CONCERTS

Ce programme sera diffusé en concert pendant les années 2006 et 2007. Contacts en cours.

ENSEMBLE POÏÉSIS

Emprunté au grec ancien, le terme " Poïésis " se rattache au verbe " Poïéo ": faire. Il désigne l'action même de faire, le geste créateur ; en particulier pour le poète et l'artiste mais, de manière plus générale, pour toute activité humaine.

Fondé en 1998 à l'initiative de Marion Fourquier, l'ensemble " Poïésis " est le prolongement naturel de plusieurs années de travail avec la chanteuse Cristiana Presutti. D'autres musiciens se sont joints à leur démarche. L'ensemble bénéficie du soutien de la Ville de Lyon et de la DRAC Rhône-Alpes.

La musique vocale italienne du XVIIème siècle constitue son répertoire de prédilection, en restituer l'univers poétique et tout le sens dramatique son ambition. Mais, l'ensemble explore également d'autres contrées musicales, allant de la renaissance à la musique contemporaine, et développe des projets pédagogiques, des partenariats avec d'autres acteurs de la vie sociale.

Recherche, (re)création et transmission sont les facettes indissociables de l'activité de Poïésis ; la rencontre des arts et des personnes interpelle et fonde sa démarche.

L'ensemble se produit régulièrement en France, en Europe et jusqu'en Amérique latine. Il a réalisé, pour le label Zig Zag Territoires, 3 disques salués par la critique française et internationale.

En 2006, débute une nouvelle collaboration discographique avec le label Aeon (distribution Harmonia Mundi)

en savoir plus : www.poiesis-web.com

Contact : Marion Fourquier

tel/fax : 00 33 4 74 20 90 88

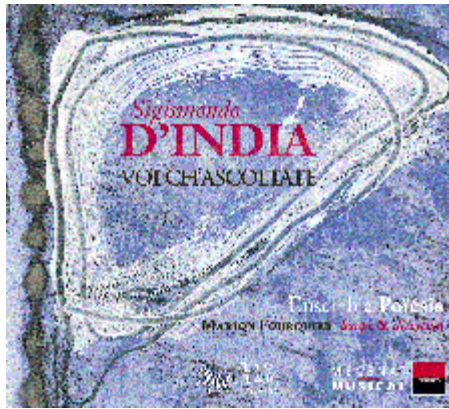
cell : 00 33 6 20 46 40 88

mél : poiesis-web@wanadoo.fr

" VOI CH'ASCOLTATE "

LE MONDE DE LA MUSIQUE - CHOC DE L'ANNEE 2004 - MARC DESMET- MARS/DÉCEMBRE2004

On est séduit par la fraîcheur et l'immédiateté de l'interprétation. (...) On découvre dans le chant de la soprano Cristiana Presutti de quoi captiver. Le filtre sonore de Sigismondo d'India n'a alors qu'à faire son effet. L'accompagnement de la harpe des violes et des guitares est expressif et présent avec un superbe " grain " instrumental qui renforce la théâtralité du chant.

DIAPASON FÉVRIER 2004 : 5 DIAPASONS - ROGER TELLART

" Sans aucune inflation déclamatoire, le soprano latin de Cristiana Presutti aigüise le phrasé, les accents, les affetti (..) le ténor lumineux de Lucien Kandel est idéalement employé, jouant du rythme comme du moment de grâce cantabile. On ne saurait enfin oublier l'écrin de harpe, viole, lirone et guitares qui fait corps avec le geste déclamatoire sans risquer de refréner son élan, et sans jamais devoir s'effacer. Ce disque réjouira ceux qui voient dans l'union de l'oration et de l'armonia l'une des aventures fondatrices de la musique occidentale et l'une des plus difficiles pour les musiciens d'aujourd'hui, à rendre sensible à la fois dans sa force et son raffinement.

GOLBERG AUTOMNE 2004 : 5 ÉTOILES - CRAIG ZEICHNER - AUTOMNE 2004

C'est une musique étourdissante, pleine de passion et de sensibilité, (...) et des œuvres instrumentales intercalées entre les pièces vocales apportent le répit nécessaire au milieu de tant d'émotion. La soprano Cristiana Presutti et le ténor Lucien Kandel sont de merveilleux chanteurs qui mettent un tel soin dans le phrasé, les nuances et l'ornementation, et dont les voix sont si profondément belles que le résultat n'est rien moins que miraculeux. Si vous envisagez d'emporter de la musique sur une île déserte, je vous recommande les poèmes du Tasse tirés de la Gerusalemme Liberata dont les versions mises en musique par d'India clôturent cet enregistrement. La mort de Clorinda a-t-elle été jamais aussi affligeante, ou le chagrin de Tancredi si crédible ? Nous n'en sommes encore qu'à la moitié, mais ce disque est déjà au sommet de ma liste des meilleurs enregistrements de l'année.

PRIX DE L'ACADEMIE LYRIQUE - AVRIL 2004

CD CLASSICS (ITALIE) - GIOVANNI CAPPIELLO - MAI 2004

"Ce disque dédié aux arias de S. D'India de l'ensemble Poïésis pose déjà son interprétation dans le choix des instruments de continuo : la viole de gambe, le lirone et la harpe triple tendent sur la toile sonore un fond tenu de nuances pastel qui accueille et soutient les voix de Cristiana Presutti et Lucien Kandel, riches d'accents et de capacités expressives."

LEVANTE, (ESPAGNE) - A. GASCÒ - MAI 2004

"Par son chant plein d'émotion, Cristiana Presutti donne au 1er sonnet de Pétrarque une carnosité sensible, suggestive et lyrique. Puis la harpe tresse une élégie poétique pour préluder au sonnet 156 qui est conçu avec la même délectation... et ainsi jusqu'à la fin du disque. La voix de la Presutti est transparente et intense, chargée de séduction. L'accompagnement de harpe et violes de l'ensemble Poïésis confère une sensation d'abandon recueilli"

RAMIFICATIONS (BELGIQUE) - ISABELLE FRANÇAIX - MAI 2004

" L'Ensemble Poïésis, se penche une fois encore avec subtilité et passion sur l'alchimie des rythmes et des sons qui saisit la musique italienne du début XVIIème s. (...) Aujourd'hui, dans le brouhaha qui la saoule, notre oreille aurait besoin de réapprendre à écouter, entre mots et notes, les méandres d'un monde qui patiemment se tisse d'émotions, s'énonce et se chante dans l'intime approche des choses. Dans leur poésie, l'Ensemble Poïésis, d'une fine et limpide distinction instrumentale, s'y attache en toute simplicité et avec ferveur, imaginant cet enregistrement comme un recueil de poèmes

" ESTE LIBRO ES DE DON LUIS ROSSI "

DIAPASON : L'ÉVÉNEMENT DU MOIS - ROGER TELLART - JUILLET/AOÛT 2000

" La source musicologique existant, encore fallait-il la rendre à la vie. Un rêve qui se fait réalité poétique tout au long de cet album, fruit d'une passion exigeante et d'une ferveur éclairée. (...) dans ce baroque disons " de chambre " Poësis flirte avec un véritable état de grâce (...) N'en disons pas plus : ce disque où chaque son chaque accent touche au cœur, est un événement qui nous rappelle que le chantier baroque est plus que jamais en devenir "

CLASSICA : RECOMMANDÉ - VINCENT DUMAS - JUIN 2000

Tout est remarquable dans ce projet, du choix du répertoire à son interprétation vivante, en passant par la conception technique.

PRIX ANTONIO VIVALDI 2000 - FONDATION CINI (VENISE)

Primé pour la restitution d'une source d'une extraordinaire importance pour la musique ancienne italienne, pour la rigueur philologique de sa reconstruction textuelle et sonore autant que pour la finesse et la sensibilité de l'interprétation.

CD COMPACT CLASSIC INTERNATIONAL " LA SCELTA DELL'EDITORE " (ITALIE) OCTOBRE 2000

La beauté, la bizarrerie et la profondeur sombre et baroque des musiques présentées est accentuée par le caractère exceptionnel d'une interprétation et d'un enregistrement admirables.

GOLBERG (ESPAGNE) - 5 ÉTOILES - HIVER 2000/2001

Dans ce genre de résurrection, le talent ne suffit pas ; il faut une subjectivité inspirée, avec des interprètes comme soulevés par un état de grâce. De ce point de vue, on ne peut imaginer avocat plus motivé que l'ensemble Poësis. Son approche semble un modèle de relecture musicologique en phase avec le décor instrumental du temps comme avec la vocalité à la fois libérée et esthétisante.

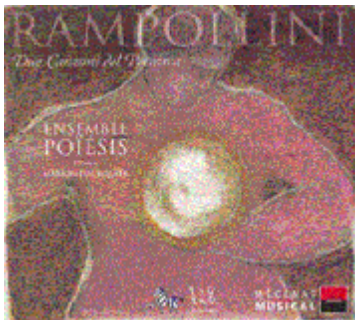
LUISTEN (HOLLANDE) - 10/10 - NOVEMBRE 2000

Tant pour l'interprétation, pour la construction du programme, pour les textes accompagnant et la très belle pochette, cette nouveauté Zig-Zag est un enregistrement exceptionnel et qu'aucun amateur de musique baroque italienne ne doit manquer.

MATTIO RAMPOLLINI "DUE CANZONE DEL PETRARCA"

LE MONDE DE LA MUSIQUE - 4 ÉTOILES - MARC DESMET - MARS 2005

L'ensemble Poësis va droit à l'essentiel en répartissant d'emblée les timbres vocaux et instrumentaux en combinaisons raffinées qui changent avec chaque strophe de la Canzona pour former un tissu dont on le constant renouvellement laisse longtemps sous le charme.

DIAPASON - 4 DIAPASONS - ROGER TELLART - MARS 2005

Très attentive à cette union (*de la poésie et des notes*), l'équipe de Poësis se réfère aux usages des Florentins qui, dans un madrigal, confiaient volontier à un instrument telle ou telle partie de la polyphonie. Une pratique qui trouve dans l'instrumentarium convoqué par Marion Fourquier un complice enthousiaste, puisque cornetto, flûtes, violes et harpes viennent appuyer l'acte mélodique et rhétorique du concert vocal (on applaudit une fois encore le soprano de Cristiana Presutti et le ténor de Lucien Kandel qui savent supérieurement l'art de se fondre dans la trame du collectif ou d'affiner l'incise soliste.)

CLASSICA/RÉPERTOIRE - VINCENT BOREL - MARS 2005

L'ensemble Poësis ne se contente pas de chanter à 4 voix ces pages émotives : il peint avec les fameuses harpes (sombreux solo en page 9), les violes, le cornet et les flûtes une aura aux couleurs mélancoliques et glacées. Ces teintes austères mêlées de sentiments exaltés, évoquent irrésistiblement l'autre artiste officiel du temps de Cosme II : le peintre Bronzino. (...) Mattio Rampollini s'avère donc une redécouverte de grande importance.

RESMUSICA - EDOUARD BAILLY - FÉVRIER 2005.

La musique épouse au plus juste chaque nuance du texte ; voix et instruments, dans des formations variées évitant toute monotonie, composent une polyphonie d'un haut raffinement sonore et d'une rare sensualité dans ce registre. Les voix (émission, timbres, articulation) servent au mieux ces stances d'exquise langueur. Quant aux instruments : dessus et basse de violes, flûtes, cornet ou harpes, on ne peut que louer la technique et l'art consommés dont font preuve leurs interprètes.

MARION FOURQUIER : Ayant choisi de se consacrer à la redécouverte des harpes anciennes, Marion Fourquier développe une pratique spécifique de ces instruments, s'attachant à créer une technique qui puisse servir au mieux sa quête musicale, tant du point de vue stylistique qu'artistique. Diplômée du CNSM de Lyon où elle fût élève d'E. Ferré elle s'est ensuite perfectionnée à la Schola Cantorum de Bâle auprès de J. Christensen. Elle joue et enregistre en France et à l'étranger avec des musiciens prestigieux. Ainsi: Paul Van Nevel, Gabriel Garrido, Monique Zanetti ... Elle accorde également une place prépondérante à la pédagogie. A cet égard, elle crée en 1999 la première classe de harpe ancienne de France au CNR de Tours.

CRISTIANA PRESUTTI : Née à Rome, elle aborde le chant dès son plus jeune âge au sein de maîtrises avec lesquelles elle réalise de nombreux concerts et enregistrements. Après un diplôme de virtuosité de piano au conservatoire S.Cecilia de Rome elle commence des études de chant à Rome, puis à la Schola Cantorum de Bâle.

Elle donne de nombreux concerts dans toute l'Europe en soliste ou en formation de chambre. Elle s'est fait remarquer de nombreuses fois au disque ou en concert dans des rôles principaux d'opéras ou d'oratorios sous la direction de personnalités renommées telles: Christophe Coin, Anthony Rooley, Jesper Christensen, Alan Curtis, Andrea Marcon.

MARTIN BAUER : Après des études de flûte à bec, d'analyse, harmonie, et de basse continue, Martin Bauer se spécialise en viole de gambe. Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles il se perfectionne ensuite à la Schola Cantorum de Bâle. Il se produit au concert ou au disque avec les ensembles: " Le Poème harmonique ", " Douce Mémoire ", " Concert Royal Köln ", " Musica Nova ", " la maîtrise de Colmar " ... Il a également travaillé sous la direction de personnalités renommées tels Barthold Kuijken ou Paul Dombrecht.

Par ailleurs, Martin Bauer enseigne l'improvisation au CNR de Boulogne.

Angélique Mauillon, : Après ses études musicales complètes à l'ENM de Montbéliard, A. Mauillon se perfectionne en harpe classique au CNR de Lyon, dans la classe de C. Truant. Elle obtient parallèlement une licence de musicologie à l'université Lyon 2. Elle découvre la harpe ancienne aux côtés de Marion Fourquier, et d'Eugène Ferré.

Diplômée du CNSM de Lyon, elle se produit avec des ensembles tels que La Dolce Sere, Mala Punica, Alla Francesca, Sine Titolo, Elyma, Douce Mémoire... Elle est titulaire du Certificat d'aptitude et enseigne au CNR de Tours.

Odile Edouard : Paradoxalement, c'est en travaillant le clavecin - en parallèle à ses études de violon moderne - qu'Odile Edouard est venu au violon baroque. L'interprétation de la musique ancienne était pour elle une récompense : elle pouvait se livrer librement à la découverte d'un autre répertoire qui était en train de s'affirmer. Le déclic vint d'un stage avec John Holloway à la suite duquel elle choisit de se consacrer au violon baroque. Elle étudie auprès de Chiara Bianchini avant de devenir son assistante puis, en 1990, de lui succéder comme professeur au Centre de Musique ancienne de Genève. Actuellement, elle est professeur de violon au CNSM et mène une carrière de musique de chambre au sein des ensembles "Witches", "415" et "Sine Titolo".

Benjamin Chénier : Après des études de violon à Aix-en-Provence, Benjamin Chénier se tourne vers la pratique du répertoire ancien sur instrument d'époque avec Simon Heyerick, puis au CNSMD de Lyon dans la classe d'Odile Edouard, d'où il sort diplômé en 2002. Il se produit avec les ensembles Il Seminario Musicale, Ensemble Jacques Moderne, Elyma... Benjamin. Chénier est par ailleurs titulaire du Certificat d'Aptitude et enseigne au CNR de Besançon. Il est également licencié en musicologie.

Annabelle Luis : C'est auprès de Marion Middenway, Bruno Cocset et Claire Giardelli, à l'ENM de Villeubanne puis au CNSM de Lyon qu'Annabelle Luis effectue sa formation en violoncelle baroque. Elle mène une carrière de musicienne d'orchestre sous la direction de chefs prestigieux : Philippe Herweghe, Hervé Niquet... et de musique de chambre en particulier au sein de l'ensemble Valotti dont elle est membre fondatrice. Annabelle Luis se consacre également à la musique du XXème siècle et à l'enseignement.

