

OPÉRA_
_DE____
____LILLE

Color

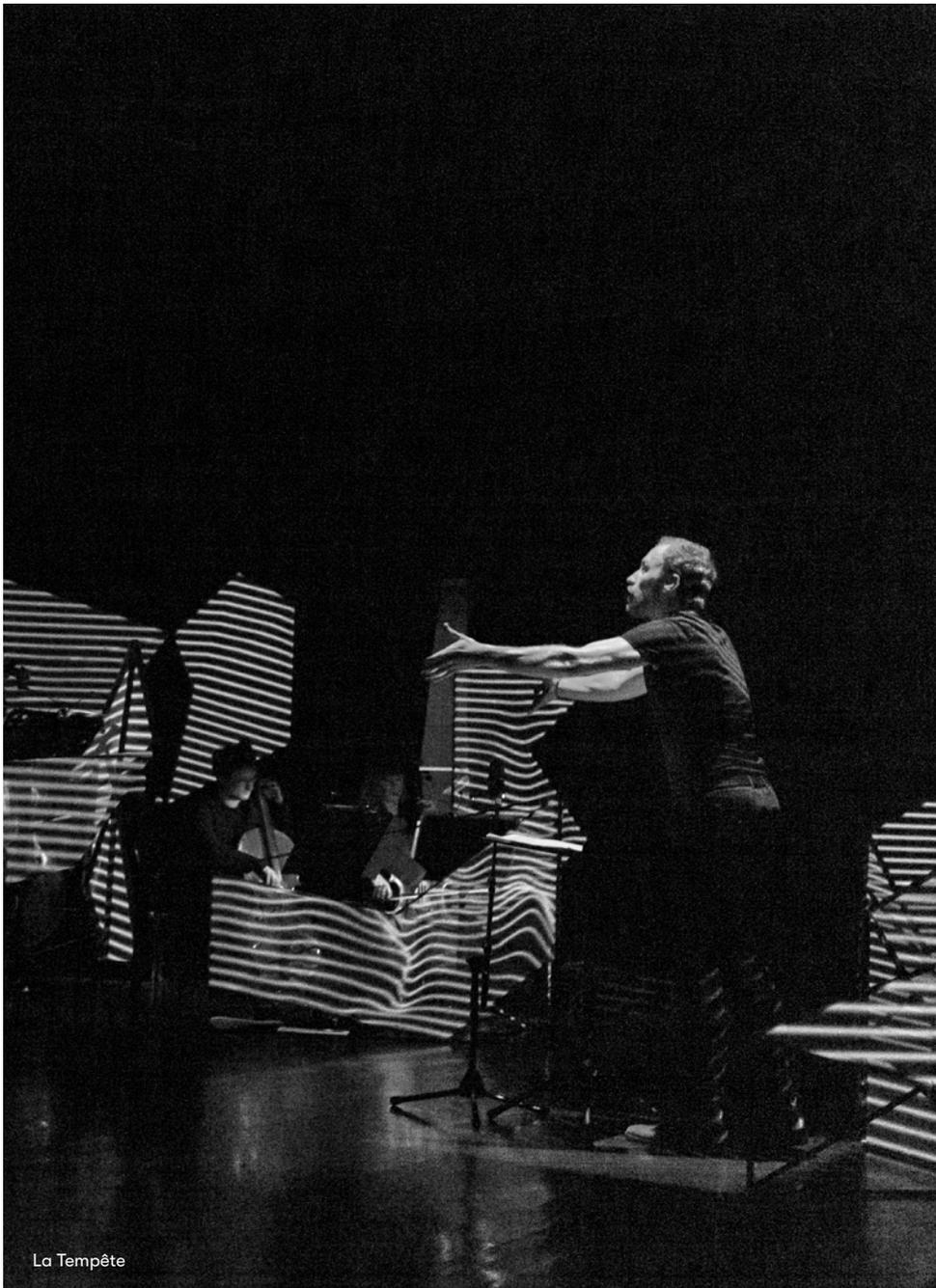
CONCERT _____
_____ LA TEMPÊTE
9 OCT. 2022 _____

CONCERT _____

+/- 1h20
sans entracte

Color

compagnie **La Tempête**
direction **Simon-Pierre Bestion**

Programme

Carlo Gesualdo (1566-1613)
Tristis est anima mea : Ouverture

Chant vieux-romain (XIe siècle)
Veritas mea

Pérotin le Grand (c.1160-c.1230)
Deus misertus hominis
Mundus vergens

Thomas Preston (c.1500-1563)
Upon La Mi Ré

Gilles Binchois (c.1400-1460)
Triste plaisir

John Taverner (1490-1545)
John Blitheman (c.1525-1591)
John Bull (c.1562-1628)
Christopher Tye (c.1500-1572)
In Nomine

John Dowland (1563-1626)
In Darkness Let Me Dwell

Léonin (c.1150-c.1210)
Benedicamus Domino

Anonyme (XVIe siècle, Angleterre)
My Lady Carey's Dompe

Josquin Desprez (c.1450-1521)
Baisiez moy

Hayne van Ghizeghem (c.1445-c.1497)
Johannes Tinctoris (c.1435-1551)
Alexander Agricola (c.1445-1506)
Josquin Desprez (c.1450-1521)
De tous biens plaine

Josquin Desprez (c.1450-1521)
Parfons regretz
Petite camusette

Distribution

La Tempête :

Amélie Raison
soprano

Adrien Mabire
cornets à bouquin et bugle

Matteo Pastorino
clarinette et clarinette basse

Xavier Marquis
clarinette, basson, dulciane et duduk

Quentin Darricau
saxophones et ney

Jean-Baptiste Pinet
batterie

Simon-Pierre Bestion
conception, arrangements, direction,
piano et virginal

Note de programme

Color rassemble des musiques du Moyen Âge et de la Renaissance autour du plaisir associé au phénomène sonore. Les techniques de répétition et d'ornementation musicales, utilisées dans les partitions de ces époques, permettent de créer une accoutumance et de passer de l'inconnu au connu. Grâce à ces pratiques, de Pérotin à Carlo Gesualdo, en passant par Josquin Desprez, nombreuses sont les manières de provoquer chez l'auditeur des émotions, parfois jubilatoires, d'écoute du son, voire de le faire entrer en transe. En s'inspirant des savoir-faire liés à l'improvisation et à l'oralité, les pièces vocales et instrumentales de l'ensemble La Tempête, réunies par Simon-Pierre Bestion, nous embarquent pour un voyage sensoriel au travers de plusieurs siècles de musique. Une immersion dans ce que la matière sonore a de plus palpable.

Dans les années 1250, l'auteur Jean de Garlande évoque, dans son traité *De mensurabili musica*, les polyphonies vocales nées à la fin du XIIe siècle à Notre-Dame de Paris. Il relate l'expérience concrète de cette nouvelle pratique musicale autour de laquelle se développe une véritable esthétique de l'émotion. En s'intéressant au phénomène sonore lui-même, il évoque les techniques utilisées par les chanteurs lors de l'exécution des polyphonies. C'est à cette fin qu'il mentionne les mots *color* et *colores* : « *Color* est la beauté du son ou le phénomène auditif par l'intermédiaire de quoi le sens de l'ouïe prend plaisir. » Associé aux notions d'embellissement, de beauté et de plaisir, le mot *color* est également lié aux procédés techniques de répétition : « La répétition de la même note/voix est le *color* qui fait qu'un passage (ou un son) inconnu devient connu. Grâce à cette reconnaissance, l'audition procure du plaisir. » Le théoricien propose ensuite différents procédés de répétition (*colores*) et indique plusieurs règles d'ornementation qui viendront fleurir le discours musical et participer à un embellissement mélodique général.

Mais la polyphonie naissante, incroyablement audacieuse, n'est pas seulement source de plaisir. Elle est aussi symbole de magnificence et de puissance pour les hommes

qui la commandent, la composent et l'interprètent. Ce que l'on nomme la *mensurabili musica* (ou musique mesurée) force le respect des médiévaux, car elle est une invention sans précédent dans l'histoire de la musique.

En effet, l'invention de la notation rythmique indiquant désormais un comptage précis des valeurs de notes suscite en son époque un immense engouement chez les intellectuels. C'est ainsi que l'on retient pour la première fois dans l'histoire de la musique le nom de compositeurs, à l'instar de Léonin et Pérotin. La nouvelle polyphonie vocale est l'instrument qui ne laisse plus l'artiste anonyme et le hisse à un rang considéré, alors, comme quasi divin. Cette évolution considérable va de pair avec le développement de l'Université à travers toute l'Europe. On permet et on participe à l'expansion des savoirs pour ne plus être l'objet unique du destin divin.

Color est donc avant tout un parcours sensoriel où les divers phénomènes de répétition et d'ornementation issus de chaque répertoire mènent les musiciens et l'auditeur au plaisir voire à une certaine transe. C'est aussi dans l'improvisation et la trace de l'oralité que ces musiques se retrouvent : pour chacune, la nécessité de pratiquer et

d'improviser précède presque l'étape de la composition. Cela se définit à la fois dans la présence du jaillissement artistique soudain et imprévisible, ainsi que dans le développement d'un système musical, physique et conceptuel. *Color* est un jeu d'équilibre entre tensions rythmiques et mélodies insistantes, où les multiples alliages de timbres forment les traits d'union entre plusieurs siècles de musique. La matière sonore devient alors réelle, obsessionnelle.

Simon-Pierre Bestion

Directeur artistique de La Tempête

Textes chantés

Carlo Gesualdo

Tristis est anima mea (1611)

Tristis est anima mea usque ad mortem :
sustinete hic, et vigilate mecum :
nunc videbitis turbam, quæ
circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam
immolari pro vobis.

Mon âme est triste jusqu'à la mort :
restez ici et veillez avec moi.
À présent vous verrez une foule, qui
m'entourera.
Vous, vous prendrez la fuite, et moi
j'irai pour être sacrifié pour vous.

Ecce appropinquat hora, et
Filius hominis tradetur in manus
peccatorum.

Voici l'heure qui approche et le fils de
l'homme va être livré aux mains des
pécheurs.

Chant vieux-romain

Veritas mea (XIe s.)

Veritas mea et misericordia mea cum
ipso :
et in nomine meo exaltabitur cornu eius.

Ma vérité et ma miséricorde seront
avec lui :
et en mon nom s'élèvera son front.

Pérotin le Grand

Deus misertus hominis (c.1200)

Deus misertus hominis
Lavavit reatum criminis
Eve per partum virginis.
O quam dulce remedium
Ut vitium
Purgetur per contrarium !
Fit electis compendium
Ne tedium
Sit currentis per stadium
Si differatur bravium !

Dieu, prenant l'homme en pitié
Le lave du crime commis par Ève
Par l'enfantement de la Vierge.
Ô quel doux remède
Que le péché
Soit absous par son contraire !
Que l'élu récolte son gain,
Que celui qui court au stade
Ne se décourage pas
Si le prix de la victoire se fait attendre !

Virgo concepit filium
Cui ferunt testimonium
Pater et Evangelium.
Quos serpens nequam inficit,
Hic reficit,
Qui sanctus sanctos perficit.
Sine fide proficit,
Sed deficit
Quia qui fidem abicit,
Non hunc fidelem efficit

Une vierge a conçu un fils
De qui le Père
et l'Évangile témoignent.
Ceux que le mauvais serpent infecte,
Il les purifie,
Lui qui, étant saint, les rend saints.
Sans la foi, rien ne prospère,
Mais tout fait défaut,
Car celui qui rejette la foi
Ne devient pas Son disciple.

Pérotin le Grand

Mundus vergens (XIIe-XIIIe s.)

Mundus vergens in defectum
casum probans per effectum,
se fallacem exiit.
Nam remota fraudis arte
nos delere vi vel arte
quod iam patet astruit.
Et dum hiis se applicat,
quod explicat explicat.

Le monde est au bord de l'échec,
Prouvant sa destruction par son effet
Il se libère de ses faussetés.
Il s'est retiré de l'art du mensonge
Pour nous détruire, par la force ou l'art ;
Ce qui est déjà clair.
Et tandis qu'il s'applique à ses fins,
À ce qu'il explique explicitement.

Mundus florens diu pace,
iam accensus belli face,
Gallia praemoritur.
Et iam navis maris data
portu carens desperata
procelis concitatur
et fractatur turbine,
non eget regimine.

Le monde florissant longtemps dans
la paix
Est à présent enflammé par la flamme
de la guerre
La Gaule périt avant son heure ;
Et à présent, le navire à flot
Manque désespérément d'un port
Est secoué par la tempête
Et brisé par l'orage,
Il n'a pas besoin de gouvernement.

Gilles Binchois

Triste plaisir (XVe s.)

Triste plaisir et douloureuse joye
Aspre douceur, desconfort ennuieux
Ris en plorant, souvenir oublieux
M'accompaignent, combien que seul je
soye.

Embuchié sont, affin qu'on ne les voye
Dedans mon cueur, en l'ombre de mes
yeux
Triste plaisir et amoureuse joye !

C'est mon trésor, ma part et ma
monoyé ;
De quoy Dangier est sur moy envieux
Bien le sera s'il me voit avoir mieulx
Quant il a deuil de ce qu'Amour
m'envoye
Triste plaisir et douloureuse joye.

John Dowland

In Darkness Let Me Dwell (1610)

In darkness let me dwell; the ground
shall sorrow be,
The roof despair, to bar all cheerful
light from me;
The walls of marble black, that
moist'ned still shall weep;
My music, hellish jarring sounds, to
banish friendly sleep.
Thus, wedded to my woes, and bedded
in my tomb,
O let me living die, till death doth
come, till death doth come.

Dans l'obscurité, que je demeure, le sol
sera ma douleur,
Le toit, le désespoir pour exclure toute
lumière joyeuse de moi ;
Les murs de marbre noir qui sont
humides pleureront toujours ;
Ma musique produira des sons
discordants et infernaux pour éloigner
le sommeil amical.
Ainsi marié à mes malheurs et couché
dans ma tombe,
Oh, que je meure vivant, jusqu'à
l'arrivée de la mort.

Josquin Desprez

Baisiez moy (c.1502)

– Baisiez moy ma douce amie,
Par amour je vous en prie.
– Non feray.
– Et pourquoy ?
– Se je faisois la folie
Ma mere en seroit marrie.
Vela de quoy.

Hayne van Ghizeghem

Johannes Tinctoris

Alexander Agricola

Josquin Desprez

De tous bien plaine (XVe-XVIe s.)

De tous biens plaine est ma maistresse
Chascun lui doit tribut d'honneur ;
Car assouvye est en valeur
Autant que jamais fut deesse.

Josquin Desprez

Parfons regretz (XVe-XVIe s.)

Parfons regretz et lamentable joye,
Venez à moi quelque part que je soye
Et vous hastez sans point dissimuler
Pour promptement mon cueur exécuter
Affin qu'en dueil et larmes il se noye.

Josquin Desprez

Petite camusette (XVe-XVIe s.)

Petite camusette, à la mort m'avez mis,
Robin et Marion, s'en vont au bois joly.
Ilz s'en vont, ilz s'en vont bras à bras,
Ilz se sont endormis.
Petite camusette, à la mort m'avez mis.

Simon-Pierre Bestion

Repères biographiques

LA TEMPÊTE

Compagnie vocale et instrumentale, La Tempête est fondée en 2015 par Simon-Pierre Bestion. Elle trouve sa source dans l'expression des liens et des influences entre des artistes, des cultures ou des époques. Elle explore les points de contact et les héritages dans une démarche d'une grande liberté. La compagnie développe ainsi un rapport très intuitif et sensoriel aux œuvres, dont les réinterprétations sont régulièrement saluées par la critique nationale et internationale.

Simon-Pierre Bestion visite l'intimité entre les traditions humaines et la diversité des empreintes laissées par les mouvements artistiques et sociétaux. Le répertoire de l'ensemble traverse plusieurs esthétiques, se nourrissant principalement des musiques anciennes voire traditionnelles, ainsi que des répertoires modernes et contemporains. Travaillant sur instruments anciens et traditionnels, et explorant de vastes formes d'expression vocale, La Tempête bâtit ses propositions autour de l'expérience des timbres et de l'acoustique. Ses projets prennent ainsi forme autour de l'idée d'une immersion sensorielle du spectateur, de la recherche d'un moment propre à chaque rencontre entre un lieu, des artistes et un public. Les créations de Simon-Pierre Bestion naissent d'un profond attrait pour l'expérience collective et l'exploration. La compagnie s'ouvre pour cela à de nombreuses disciplines et collabore avec des artistes issus de très vastes horizons.

SIMON-PIERRE BESTION

Né en 1988, Simon-Pierre Bestion se forme au Conservatoire de Nantes où il obtient un Prix d'orgue dans la classe de Michel Bourcier, ainsi qu'un Prix de formation musicale. Il travaille parallèlement le clavecin avec Laure Morabito et Frédéric Michel, et enrichit sa formation de claviériste par des master classes avec Jan-Willem Jansen, Francis Jacob, Benjamin Alard, Martin Gester et Aline Zylberach. Il est finaliste en 2006 du concours international d'orgue de Béthune. Son goût pour la composition et la musique contemporaine l'amène à découvrir la polyphonie vocale et la richesse du travail choral. Il se forme alors à la direction de chœur auprès de Valérie Fayet, toujours au Conservatoire de Nantes, et chante sous sa direction dans le chœur de l'Orchestre National des Pays de la Loire. Il intègre ensuite le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon dans la classe de Nicole Corti.

Sa passion pour la musique ancienne et la direction l'amène à fonder en 2007, avec la gambiste Julie Dessaint, l'ensemble de musique de chambre Europa Barocca. Il complète cette phalange instrumentale par la création du chœur Luce del Canto, ensemble vocal composé de jeunes chanteurs semi-professionnels. Fortes de leur évolution, ces deux formations se réunissent en 2015 pour devenir la compagnie La Tempête.

OPÉRA —DE— —LILLE

L'Opéra de Lille, Théâtre lyrique d'intérêt national,
est un établissement public de coopération culturelle financé par :

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille,
l'Opéra de Lille bénéficie du soutien du Casino Barrière

L'Opéra de Lille remercie pour leur soutien ses mécènes et partenaires

MÉCÈNE PRINCIPAL
DE LA SAISON 2022-23

MÉCÈNE PRINCIPAL DES REPRÉSENTATIONS
DE PELLÉAS ET MÉLISANDE

MÉCÈNE DE LA RETRANSMISSION FALSTAFF LIVE

MÉCÈNES ASSOCIÉS AUX ATELIERS DE PRATIQUE VOCALE FINOREILLE

MÉCÈNE EN COMPÉTENCES

MÉCÈNE EN NATURE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

L'Opéra de Lille remercie également la famille **Patrick et Marie-Claire Lesaffre**,
mécène passionné d'art lyrique, pour son soutien particulier aux ateliers Finoreille et à l'opéra Falstaff.

PARTENAIRES MÉDIAS

Restauration

Avant le spectacle,
au bar de la Rotonde,
avec Maison Jaja.

Voisine de l'Opéra, Maison Jaja est à la fois une épicerie et une sandwicherie où les produits frais et de qualité sont à l'honneur. Avant les représentations, Maison Jaja propose au bar de la Rotonde une sélection de boissons, en-cas salés et pâtisseries maison.

Responsable
de la publication
Opéra de Lille
Coordination
Bruno Cappelle
Conception graphique
Atelier Marge Design
Imprimerie **Gantier**
Marly, septembre 2022
Crédits photos :
couverture Paul Rousteau
p. 4 Aurélie Fiesch
p. 12 Hubert Caldaguès

opera-lille.fr
@operalille

