

Festival

21e édition • 22 juin-28 septembre 2024

MUSICANCY

PROGRAMME

Ensemble Gli Incogniti
Amandine Beyer

Mercredi 24 juillet 2024 • Château d'Ancy-le-Franc

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

CONCERT DE MUSIQUE INSTRUMENTALE

**Mercredi 24 juillet
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

**Mercredi 24 juillet
à 19h15**

Entrée libre sur présentation du
billet de concert

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

Photo © Bertrand Pichène

Illustration page 1 : Nicolas Poussin, La
Danse de la vie humaine, vers 1640,
Londres, Wallace Collection.

Ensemble Gli Incogniti

Amandine Beyer (violon et direction)

Neven Lesage (hautbois)

Alba Roca (violons)

Yoko Kawakubo (violons)

Ottavia Rausa (alto)

Marco Ceccato (violoncelle)

Baldomero Barciela Varela (violone)

Francesco Romano (théorbe)

Eloy Orzaiz Galarza (clavecin, orgue)

Le Monde à l'envers

Gli Incogniti, Amandine Beyer

Programme

Antonio Vivaldi (1678-1743)

Concerto en do majeur RV 114

Allegro • Adagio • Ciaccona

Concerto pour violon et violoncelle

en fa majeur "Il Proteo, ossia il Mondo al rovescio" RV 544

Allegro • Largo • Allegro

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Concerto à 5 avec hautbois en ré mineur op. 9 n° 2

Allegro e non presto • Adagio • Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1743)

Concerto pour violon en la majeur RV 344

Allegro • Largo • Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1743)

Concerto pour violon et hautbois à l'unisson RV 543

Allegro • Allegro alla francese • Allegro • Minuetto

Concerto pour violon en mi mineur RV 278

Allegro molto • Largo • Allegro

**Concerto pour violon, hautbois et orgue
en do majeur** RV 554

[Allegro] • [Largo] • Allegro

VIVALDI SENS DESSUS DESSOUS¹

par Amandine Beyer

Qui n'a pas mis la tête en bas, le cul par-dessus tête pour découvrir les facettes cachées de l'étrange monde qui nous entoure ? Dans ce nouveau projet, Gli Incogniti suivent Vivaldi sous son masque le plus fantasque : des instruments qui s'échangent les parties, des solistes qui se dédoublent, du grave qui devient aigu, des formes qui débordent, des motifs qui s'obstinent, des fugues dans des concertos, des allegros qui rêvent, des adagios qui dansent... Bref, on ne saura plus où donner de la tête (ni des oreilles), ce qui ne manquera pas d'ouvrir bien des portes inattendues sur le mystère des sons.

À tout moment, Vivaldi sait apparaître dans notre quotidien, nous faire sourire par le biais de connexions fortuites et charmantes, surgir dans une sonnerie de téléphone ou une publicité, revenir par la porte d'un théâtre dans une pièce archiconnue ou totalement oubliée, hanter nos rêves où certains chanceux l'aperçoivent de dos...

Vivaldi est un compositeur contemporain, de tous les instants, il nous accompagne au fil des siècles, il est là pour nous soutenir, nous faire rêver, pour nous encourager, nous proposer de nouveaux défis ou des essais *impromptus* (réinventer des clarinettes par exemple, ou encore grimper sur des cadences redoutables, reconstituer des voix manquantes, imaginer un contexte ou des sonorités qui n'ont plus trop d'équivalent au XXIe siècle).

Au-delà du texte, du style, de la composition, Vivaldi est un mage, qui se transforme et nous transforme. Un chaman digne des tentes obscures de Sibérie et d'Alaska, où le sorcier part en transe à la rencontre de la nature et de ses divinités, mais en emmenant toute la communauté avec lui, sans laisser personne de côté, dans une pratique collective d'imagination. Antonio n'utilise pas de secrets indéchiffrables dans son écriture, il n'abuse jamais de la glorification de son ego dans les structures : qu'il s'agisse de concertos, symphonies, récits, airs, danses, évocations, décors, tutti, solos, tout est présenté simplement, et, de ce fait, une confiance totale s'établit entre la musique, les interprètes, les auditeurs, l'endroit et le moment du partage. Tout est fait pour l'échange et la magie : les rythmes sont simples, mais les carrures intelligentes, les harmonies sont lumineuses, mais peuvent aussi miroiter dans l'ombre, les instrumentations sont dictées par la pratique et l'expérimentation, mais sont si ingénieuses !

Et la combinaison de tous ces éléments fait qu'à n'importe quelle occasion, au détour d'un unisson de clarinettes, d'un trille de flûtes à bec, d'un duo sensuel de hautbois ou d'un appel étincelant des cors, nous partons dans l'au-delà vivaldien, dans ce "monde à l'envers" d'octaves échevelées et de tenues infinies d'alto... pour revenir transformés dans notre existence.

IL MONDO AL ROVESCIO ¹

par Olivier Fourés

Vivaldi a apparemment composé "Il Mondo al rovescio" (RV 544) à Rome, en 1723 ou 1724. Le musicien vénitien était alors responsable de la saison d'opéra au Teatro Capranica, sous la houlette du fameux mécène musical le Cardinal Pietro Ottoboni. Au violoncelle, Giovanni Battista Costanzi (futur professeur de Boccherini) et au violon, ou bien Vivaldi lui-même, ou bien, peut-être, Pietro Antonio Locatelli, qui fut membre de l'orchestre d'Ottoboni jusqu'au début de l'année 1723. Dans ce double concerto, les solistes peuvent intervertir leurs parties. D'ailleurs, le violon est écrit comme un violoncelle et vice versa.

Apparemment fort satisfait de son trait d'esprit, Vivaldi développe la pièce et invite flûtes, hautbois et clavecin à doubler les solistes, catapultant le violon dans le registre suraigu. Ce tourbillon coloré d'octaves parallèles, où les instruments déclament ensemble le même texte, est rebaptisé "Il Proteo ò sia Il Mondo al rovescio" (RV 572), en allusion à Protée, dieu marin capable de prendre toutes les formes imaginables.

Si les règles du jeu sont ici bien définies, il s'avère en vérité que les notions d'élasticité, d'adaptation, de renversement, de déséquilibre, d'anecdote et de travestissement sont très présentes dans la musique de Vivaldi. «Ils ont ici une espèce de musique que nous ne connaissons point en France, et qui me paraît plus propre que nulle autre pour le jardin de Bourbonne. Ce sont de grands concertos où il n'y a point de violino principale" (de Brosses).

Ces concertos «con molti istromenti», précurseurs de la symphonie, avaient pour but principal d'exhiber les instruments qu'on avait à disposition. Vivaldi travaillait comme "Maestro de' Concerti" pour l'orchestre de l'Ospedale della Pietà à Venise, qui avait une panoplie extraordinaire d'instruments de tous genres et époques : de la viole de gambe à l'angelica, de la harpe au salterio, avec même des prototypes comme le violino in tromba, violon qui, avec un chevalet trafiqué, sonnait comme une trompette. Les orphelines qui constituaient le chœur et l'orchestre jouaient de plusieurs d'entre eux. «Il n'y a si gros instrument qui puissent leur faire peur». Un poème de l'époque nous apprend que la fameuse Anna Maria, considérée par beaucoup comme "le premier violon d'Italie", faisait aussi blêmir les "professori" de clavecin, luth, théorbe, mandoline, viole d'amour et violoncelle...

1. Reproduit avec l'aimable autorisation d'harmonia mundi musique. CD Amandine Beyer, Gli Incogniti : Il Mondo al rovescio, 2022, référence HM 902688.

Biographies

Créé en 2006 par un groupe d'amis réunis autour de la violoniste Amandine Beyer, l'ensemble **Gli Incogniti** emprunte son nom à l'Accademia degli Incogniti, cercle artistique et académique des plus actifs et libertaires au XVIIe siècle à Venise. C'est l'esprit de cette Accademia qui anime les Incogniti : un goût pour l'inconnu sous toutes ses formes, l'expérimentation des sonorités, la recherche du répertoire, la redécouverte des grands «classiques» et des chefs-d'œuvre méconnus. Le plaisir véritable à travailler et à jouer ensemble qui les habite, rencontre leur ambition première : transmettre une vision engagée et cohérente des œuvres qu'ils interprètent, au gré de leur sensibilité et de leurs goûts réunis. Gli Incogniti fait aujourd'hui partie des ensembles de référence dans l'interprétation historiquement informée, explorant un répertoire allant de la période baroque à la période classique.

Gli Incogniti est régulièrement invité dans les plus grandes salles françaises et à l'international : Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Auditorium de Radio France, opéras de Bordeaux, Dijon et Rouen, Wigmore Hall à Londres, Oji Hall à Tokyo, Philharmonie du Luxembourg, Bozar Bruxelles, Philharmonies de Berlin et d'Essen en Allemagne, Oude Muziek Utrecht, Fondation Royaumont, Arsenal de Metz, Théâtre de la Ville, etc. Il se produit également dans les grands festivals : Boston Festival aux États-Unis, le Printemps des Arts de Montecarlo, le MA Festival Brugge, le Festival international de Bergen en Norvège, le Festival de Torroella en Espagne, les festivals de Saintes, Saint-Denis, Montpellier, Sablé, Ambronay, etc.

L'ensemble collabore régulièrement avec de grands solistes comme Giuliano Carmignola, Kristian Bezuidenhout, Andreas Staier, Maria Cristina Kiehr, Alexei Lubimov, Hans-Jörg Mammel, etc. Des collaborations avec d'autres branches artistiques enrichissent également la vie de l'ensemble. Entre 2018 et 2023, il prend part à deux spectacles de Rosas, la compagnie de la danseuse Anne-Teresa de Keersmaeker : les «Six Concertos Brandebourgeois» et «Mystery Sonatas/for Rosa», avec les virtuoses «Sonates du Rosaire» de Biber. Chaque spectacle donne lieu à plus de 40 dates dans le monde (Berlin, New York, Lisbonne, Bruxelles, Paris, Luxembourg, Hong-Kong, etc.). Gli Incogniti a également créé en 2021 le spectacle «Bar'Oc - Lo viatge d'amor» avec La Manufacture verbale, mêlant chants de tradition orale et musique baroque. En 2024, il est invité à collaborer à la nouvelle création de Rosas, autour des célèbres «Quatre saisons» de Vivaldi.

Parmi la quinzaine d'enregistrements de l'ensemble, on peut citer «Les Quatre saisons de Vivaldi» (Zig-Zag Territoires/Outhere), «Il Teatro alla Moda» et «Il Mondo al Rovescio» (Vivaldi, harmonia mundi), qui ont beaucoup marqué les esprits. Son dernier album consacré aux «Sonates du Rosaire» de Biber est sorti en 2023 (harmonia mundi). L'ensemble de la discographie est saluée à l'unanimité par la presse généraliste et spécialisée : Gramophone Award, BBC Musical choice, ffff de Télérama, Diapason d'Or de l'année, Choc Classica de l'année, Exceptional de Scherzo, Preis der deutschen Schallplattenkritik, etc.

Très attaché à la transmission, Gli Incogniti organise depuis 2017 une Académie de musique de chambre et de travail corporel à destination d'ensembles baroques, étudiants ou jeunes professionnels. L'ensemble dirige depuis 2023 un programme d'actions culturelles musique et danse dans les collèges.

Gli Incogniti est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et le département de la Gironde. Il reçoit régulièrement le soutien de l'Adami, de la Spedidam et du CNM Export pour ses activités de concert et discographiques, et de la Caisse des dépôts pour l'Académie.

Depuis le début de sa carrière il y a plus de vingt ans, **Amandine Beyer** donne des concerts dans le monde entier. Soliste recherchée, elle a joué à la Philharmonie de Paris, au Carnegie Hall de New York, au Wigmore Hall de Londres, à Bozar Bruxelles, au Oji Hall à Tokyo, etc. Elle est régulièrement invitée comme soliste et Konzertmeister par le Freiburger Barock Orchester, l'Akademie Für Alte Musik, le Arion Orchestra de Montréal, le European Union Baroque Orchestra, le Tafelmusik Baroque Orchestra de Toronto, Les Siècles, l'Ensemble 415 de Chiara Banchini, le Finnish Baroque Orchestra, etc.

En 2006, Amandine Beyer fonde son propre ensemble, Gli Incogniti, avec lequel elle aborde la musique instrumentale de Bach, Vivaldi, Corelli, Pachelbel, Matteis, Couperin, C. P. E. Bach, Haydn, Mozart, etc. Gli Incogniti se produit dans les plus prestigieux festivals et salles de concerts en France comme à l'international. En 2011 Amandine Beyer enregistre les Sonates & Partitas de J. S. Bach (Zig-Zag Territoires/Outhere Music) qui reçoit un énorme succès critique et public. Elle est alors appelée par la chorégraphe Anne-Teresa de Keersmaeker (compagnie Rosas) pour créer le spectacle «Partita 2». Après cinq représentations dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, qui clôturent le Festival IN, elle entreprend une tournée internationale, donnant plus de 80 représentations dans le monde entier.

Cette collaboration se poursuit en 2018 avec la participation de son ensemble Gli Incogniti pour le projet des «Six Concertos Brandebourgeois» que l'on retrouve à l'Opéra de Paris, la Monnaie à Bruxelles, Berlin, New-York, Liège, Lille, Luxembourg, etc. ; puis en 2022, à l'occasion de la création de «Mystery Sonatas/for Rosa», qui met en scène les «Sonates du Rosaire» de Biber.

En parallèle, Amandine Beyer s'adonne à la musique de chambre avec des partenaires tels que Pierre Hantaï, Kristian Bezuidenhout ou Andreas Staier, allant du répertoire baroque au répertoire romantique, avec notamment Schubert et Beethoven. En 2015, elle crée le Kitgut Quartet, quatuor à cordes sur instruments d'époque. Leur premier album, «Tis too late to be wise», consacré à Haydn et l'Angleterre (Purcell, Locke), sort en 2019 chez harmonia mundi et est salué par la critique.

Depuis son enregistrement en 2008 des «Quatre Saisons» de Vivaldi, qui fait connaître Gli Incogniti au grand public, la discographie d'Amandine Beyer et de l'ensemble est saluée à l'unanimité par la critique et récompensée par les meilleures distinctions : Diapason d'Or, Choc de l'année, Gramophone Editor's Choice, ffff de Télérama. En 2022 sort au disque «Il Mondo al Rovescio», consacré à Vivaldi avec un programme réunissant huit concertos à plusieurs instruments. En février 2023 sort le disque «Mystery Sonatas» de Biber, tiré du projet de danse avec la compagnie Rosas.

Après ses études dans la classe de Chiara Banchini à la Schola Cantorum de Bâle, Amandine Beyer lui succède, devenant elle-même professeur en 2010. Passionnée de transmission, elle crée en 2017 une Académie de musique de chambre et de travail corporel avec Gli Incogniti. Elle est régulièrement invitée à donner des master classes à travers le monde (Italie, Allemagne, Taiwan, USA, Canada, etc.).

Photo © Bertrand Pichène

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

DÉGUSTATION ET VENTE DE CD

—
**Mercredi 24 juillet
après le concert**

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

Photo © Serge Le Squer

À l'issue des concerts, Musicancy convie les spectateurs à des dégustations animées par des producteurs locaux, ou à découvrir les disques des artistes.

Ces instants chaleureux créent des opportunités uniques de rencontres et d'échanges entre les artistes, le public et les équipes du château et du festival.

Pierre Paillot, Noyers-sur-Serein

Fidèle au festival Musicancy, Pierre Paillot présentera son vin blanc «**Mes Deux Patries**», un assemblage des cépages viognier et Chardonnay. Situé à quelques kilomètres d'Ancy-le-Franc, Noyers-sur-Serein est le village 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/

Photo © Serge Le Squer

PROCHAINS CONCERTS DE MUSICANCY

2 août 20h

La Nuit Merveilleuse

Myriam Rignol, viole de gambe (chapelle)

Julien Wolfs, muselaar (chambre des arts)

Pierre Deschamps, conte (galerie de Médée)

Déambulation invitant à découvrir le château d'une tout autre manière...

8 septembre 17h

Les Concerts Royaux

Pierre Gallon, Matthieu Boutineau, clavecins

Musique de François Couperin

12 septembre 20h

Les Nuits d'une demoiselle

Ensemble Contraste et Lucile Richardot

Chansons d'amour des compositeurs de la Belle-Époque à l'Après-Guerre

28 septembre 20h

Cinquième Concerto Brandebourgeois

Benjamin Alard et son ensemble

Musique de chambre : œuvres de J. S. Bach et G. P. Telemann

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

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

assai • Ariane Groos

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 Humberset (secrétaire), Timothé Juton (trésorier), Chantal Lemoyne, Marie Lobrichon (secrétaire adjointe), Catherine Tronel, Michel Tronel, Frédéric Valay, Fannie Vernaz (présidente, directrice artistique).

