

Labyrinthe Musical 2020 : la renaissance.

2019 a été pour le Labyrinthe Musical le temps d'une pause. Une pause toute relative, certes, puisque plus de 600 personnes gardent un souvenir ébloui du concert colossal de l'ensemble **A Bout de Souffle**, le 14 août à la Collégiale Notre-Dame. Mais une pause tout de même puisque ce concert fut l'unique événement porté par le Labyrinthe en 2019.

2020, année de la renaissance, a été passablement chamboulée avec la crise sanitaire du COVID-19 mais nous avons finalement pu organiser le festival, en conservant l'essentiel de la programmation envisagée en janvier. Un festival consolidé et rajeuni, des innovations et une belle fidélité au projet initial : faire vivre le patrimoine construit et musical de Villefranche et de sa région à travers une programmation de grande qualité, des croisements musicaux étonnants et une bonne humeur à toute épreuve, même quand il s'agit d'appliquer un protocole sanitaire respectant à la lettre la réglementation en vigueur.

Des nouveautés ?

A la pelle !

Un nouveau stage pour favoriser la pratique amateurs

Dès l'origine, le Labyrinthe Musical a voulu donner une place de choix à la pratique amateurs. Chaque année un stage de chant choral constitue le cœur du festival qui donne trois représentations en compagnie de l'ensemble Antiphona, dirigé par Rolandas Muleika. On ne change pas une équipe qui gagne : le stage de chant choral revient en 2020, avec un répertoire agencé autour du célèbre **Miserere d'Allegri** – on vous en parle plus bas.

En 2015 et 2017, deux stages de serpent – ce curieux instrument à vent qui remonte à la Renaissance – ont été animés par l'indispensable Michel Godard. Le public garde en mémoire les prestations des serpentistes lors du concert d'Andy Emler à la Collégiale en 2015 et en ouverture du concert d'Airelle Besson en 2017.

En 2020 nous innovons avec un stage... **d'initiation à la danse baroque** ! Menuet, contredanse, branle, autant de danses qui ont inspiré les danses populaires, dont la bourrée et le branlou bien de chez nous et que vous pourrez découvrir pendant toute une semaine. **Chrystelle Arcelin**, fondatrice de l'ensemble professionnel Les Fêtes Baroques, est un professeur réputé et une danseuse et chorégraphe qui a travaillé pour les châteaux de Versailles, Sceaux, Vaux le Vicomte... : elle nous fera l'honneur d'animer ce premier stage villefranchois. Ouvert aux débutant.e.s !!

Un festival plus concentré dans le temps et plus présent dans la ville

Nous voulons offrir au public une vraie expérience de festival, avec la possibilité de vagabonder de proposition en proposition et de se laisser porter par l'envie de découvertes. Nous conservons les **répétitions publiques** du chœur du festival et nous allons tout faire pour maintenir le **Labyrinthe des Voix** le samedi matin. Notre programmation musicale est désormais **concentrée sur trois jours** à Villefranche, du jeudi au samedi, avec le final comme chaque année à Caylus. La **promenade-spectacle** que nous avons imaginée pour le samedi après-midi ne pourra en revanche pas avoir lieu, trop difficile à organiser dans le respect des gestes-barrières et, qui plus est, en période de canicule.

Un troisième pilier pour notre programmation : la langue et la culture occitanes

Dès l'origine, notre programmation a voulu mettre en valeur le patrimoine musical de Villefranche-de-Rouergue. Celui-ci, d'une richesse étonnante pour une ville de cette taille, comporte deux éléments phares : le fonds musical hérité de la confrérie des Pénitents Noirs, datant de l'époque « baroque », et le fonds jazz conservé à la médiathèque de la ville, deuxième fonds public de France sur le jazz.

Musique baroque et jazz, tels étaient donc les deux axes de notre programmation depuis 2012. Mais nous avons oublié quelque chose, et quelque chose de fondamental ! Villefranche de Rouergue est une ville occitane, avec une culture, une langue et un patrimoine musical propres. Oubli corrigé : dès cette année, nous introduisons de manière permanente ce troisième point d'ancrage dans nos programmes, avec au théâtre la création *Mescladis* de **Jean-Marc Padovani et Christopher Gibert** autour de textes des troubadours, et le concert du **Cor de la Plana** à la salle de la Madeleine.

La programmation en résumé ?

Lundi 10 août :

Ouverture des stages de chant choral et de danse baroque.

Mardi 11, Mercredi 12, samedi 15:

Répétitions publiques du chœur du festival, Église des Augustins de 15 à 17 h.

Jeudi 13 août

21 h, Chartreuse Saint-Sauveur : *Mescladis*, création de Jean-Marc Padovani et Christopher Gibert sur des textes des Troubadours occitans.

Vendredi 14 août

18 h, Église des Augustins : Ensemble Antiphona et chœur du festival : « Miserere »

21 h, grand cloître de la Chartreuse Saint-Sauveur : *Farangi*, du baroque à l'Orient : Renaud Garcia-Fons (contrebasse) et Claire Antonini (théorbe)

Samedi 15 août

11 h : traditionnellement nous avons à cette heure le départ du Labyrinthe des Voix, itinéraire chanté et dansé vers la place Notre-Dame. Nous étudions comment adapter cet événement en fonction des règles sanitaires. Restez branchés...

18 h 30, Chartreuse Saint-Sauveur, Villefranche : *Lo Còr de la Plana*

21 h, église des Augustins, Villefranche : Ensemble Antiphona et chœur du festival : « Miserere »

Dimanche 16 août

17 h, église de Caylus (82) : Ensemble Antiphona et chœur du festival : « Miserere »

Les artistes

Dans l'ordre d'entrée en scène.

L'Ensemble Antiphona

Direction : Rolandas Muleika

Est-il encore nécessaire de présenter **ROLANDAS MULEIKA** en Aveyron ? Il dirige en effet depuis de longues années le chœur du Conservatoire à Rayonnement départemental que l'on a pu applaudir d'Espalion à Camarès et de Millau à Villefranche...

D'origine lituanienne, Rolandas Muleika est issu de la Maîtrise et de l'académie de musique de Vilnius (Lituanie) ainsi que du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il complète sa formation de direction d'orchestre auprès de Sergiu Celibidache.

Fondateur du chœur et de l'orchestre de la cathédrale de Vilnius, il a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Lituanie, le Chœur Grégorien de Paris, et de nombreuses formations en tant que chef invité. Depuis 1991, il double sa carrière de musicien d'une vocation de pédagogue : professeur au Conservatoire de Toulouse, intervenant dans de nombreux centres polyphoniques, il collabore également depuis la fondation avec le Labyrinthe Musical en Rouergue pour la constitution et la direction du chœur du festival, renouvelé chaque année.

En 1996 Rolandas Muleika fonde l'ensemble Antiphona, qui s'attache à exhumer des œuvres oubliées du patrimoine régional, national et européen, interprétées sur instruments anciens. L'ensemble s'attache à créer au moins une œuvre nouvelle chaque année. Il a redécouvert et créé les manuscrits des Pénitents Noirs de Villefranche de Rouergue, ainsi que des œuvres inédites de Zelenka (Cour de Dresde).

L'ensemble Antiphona est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la région Midi-Pyrénées, le département de la Haute-Garonne et la ville de Toulouse.

<http://ensemble-antiphona.org/>

Le chœur du Labyrinthe Musical en Rouergue

Pour la septième fois cette année, une vingtaine de chanteuses amateurs (et parfois quelques contre-ténors !) venues de tous les coins de France - et même d'ailleurs ! - convergent à Villefranche pour un véritable tour de force : mettre au point en l'espace de quelques jours un répertoire exigeant qu'elles donneront sur scène en compagnie de l'ensemble Antiphona.

La direction précise et le sens pédagogique de Rolandas Muleika, l'engagement des choristes se conjuguent pour une véritable aventure musicale de haute volée

Le Miserere d'Allegri : une œuvre de légende

Cette œuvre que nous mettons cette année au programme du chœur du festival, est l'un des morceaux les plus mythiques de l'époque baroque. Composée en 1638 par Gregorio Allegri, elle est donnée uniquement deux fois par an en présence du Pape, le Mercredi Saint et le Vendredi Saint. *Miserere*, dans la liturgie catholique romaine, c'est « Prends pitié », une imploration adressée à la divinité.

Comme tout ce qui appartient au Vatican, le *Miserere* d'Allegri est top secret : les partitions sont sous clé, il est interdit de les recopier sous peine d'excommunication. Les chanteurs ont interdiction de donner la moindre indication permettant de reconstituer la partition, et les visiteurs qui sont surpris à prendre des notes sont expulsés.

En avril 1770, Mozart séjourne à Rome avec son père. Il est âgé de 14 ans. Ils assistent aux deux interprétations du *Miserere* à la Chapelle Sixtine. Le mercredi soir 11 avril, il est déjà capable de retranscrire le morceau de mémoire ; le Vendredi Saint, il peut rectifier quelques erreurs et vérifier sa transcription. Léopold Mozart écrit le 14 avril « Wolfgang l'a déjà écrit [...]. Mais nous l'apporterons nous-mêmes à la maison, parce que nous ne voulons pas laisser ce secret à Rome en d'autres mains, pour ne pas encourir directement ou indirectement les peines ecclésiastiques. »

La partition sera publiée à Londres l'année suivante, sans les ornements baroques. Celle qui permet aujourd'hui d'interpréter le *Miserere* est une synthèse de la transcription qu'en fit Félix Mendelssohn en 1831 et de celle d'un prêtre, Pietro Alfieri, qui transcrivit les fioritures en 1840. La partition du Vatican est apparemment perdue.

Le *Miserere* d'Allegri sera la pièce maîtresse du concert donné par l'ensemble Antiphona et le chœur du Labyrinthe Musical ; il sera introduit par d'autres *Miserere*, dont une pièce de Mozart et celle du manuscrit **des Pénitents Noirs de Villefranche de Rouergue**, longtemps anonyme et que les recherches musicologiques ont permis d'attribuer à **Joseph Valette de Montigny**.

Mescladis : Jean-Marc Padovani et Christopher Gibert

Mescladis, sous-titré « Chants d'hier et d'aujourd'hui », est un voyage dans le temps entre culture occitane et musiques contemporaines. Les deux compositeurs renouent avec la tradition occitane, des premiers Cathares jusqu'à la musique traditionnelle de nos jours, pour explorer de nouveaux horizons avec un bagage ancestral revisité. Rencontre intense entre des musiques anciennes et un répertoire actuel : Jean-Marc Padovani au saxophone pour le souffle du jazz,

Gilles Chabenat à la vielle à roue et **Florent Tisseyre** aux percussions pour leurs influences traditionnelles, et un quatuor vocal « classique » qui apportera un son baroque mais également contemporain en écho aux textes des poètes et troubadours occitans médiévaux.

Vidéo : <https://fr-fr.facebook.com/AnimaNostraProd/videos/271995986732506/>

Avec plus de 30 albums à son actif en tant que leader et une carrière artistique internationale, **JEAN-MARC PADOVANI**, natif de Villeneuve-lès-Avignon mais installé depuis longtemps entre Assier et Toulouse, est un musicien de référence du jazz français.

André Jaume, Jean-Louis Chautemps, Claude Barthélemy, Michel Marre, Louis Sclavis, Michel Godard, Mal Waldron, Benny Wallace, Enrico Rava, Gérard Marais, Dave Liebman, Jean-Marie Machado, Jean-François Jenny-Clark, Didier Malherbe, Ramon Lopez et Paul Motian parmi tant d'autres ont croisé son parcours pour un ou plusieurs projets, ainsi que l'écrivain Enzo Cormann avec lequel il signe pas moins de huit « jazz-poèmes » constituant un cycle intitulé « La Grande Ritournelle ». Jean-Marc Padovani a pendant de longues années dirigé le festival Assier dans tous ses états et enseigné au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Passionné par les cultures des Suds autant que par le jazz nord-américain - Eric Dolphy est l'une de ses influences -, ses projets en portent la trace : dans les thématiques, de l'album *Cantilènes*, avec Monica Passos (Brésil), Maja Pavlovska (Macédoine) et Houria Aïchi (Algérie), aux chansons de Federico García Lorca avec Carmen Linares en 1996 puis Paloma Pradal en 2018, mais aussi dans la sonorité torride de son saxophone, reconnaissable entre toutes.

CHRISTOPHER GIBERT est un jeune compositeur de 27 ans que nous avons eu la chance d'accueillir voici deux ans pour l'une de ses compositions, interprétée par l'ensemble Antiphona dans le cadre du programme *Pelegrinus*. Formé aux Conservatoires de Toulouse et de Boulogne-Billancourt, il se spécialise dans la musique sacrée du XVIIe siècle et consacre son Master en Sorbonne à l'œuvre religieuse de Marc-Antoine Charpentier, compositeur emblématique du XVIIe siècle français.

Musicien polyvalent, la direction de chœur demeure sa plus grande passion. Il crée en 2013 à Toulouse le chœur de chambre Dulci Jubilo et en 2016 l'ensemble baroque La Pellegrina. Avec ces formations, il a dirigé de nombreuses productions à l'échelle nationale. Organiste depuis dix ans au sanctuaire de Rocamadour, Christopher Gibert est depuis 2018 professeur de chant choral au Conservatoire de Montauban. Il est par ailleurs responsable des formations chorales "jeune chœur" à l'église Saint-Eustache de Paris.

L'album *Stabat Mater*, sorti en 2018, qui rassemble ses compositions sur le thème marial, a reçu un accueil chaleureux de la critique spécialisée. « *S'inscrivant dans la grande tradition de la musique française, le style de Christopher Gibert développe une richesse et une subtilité du discours harmonique, clarté et souplesse de la ligne vocale, une puissance certaine, associée à une luxuriance de l'orgue et une variété de la métrique.* » Resmusica

Farangi, du baroque à l'Orient : Renaud Garcia-Fons et Claire Antonini

Farangi : l'étranger en langue persane, le voyageur venu d'Occident, souhaite célébrer et partager ce lien naturel, le plaisir de l'âme qui relie les musiques entre elles, telle une langue universelle parlant au cœur de chacun.

L'album *Farangi, du baroque à l'Orient*, est paru en avril 2019.

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=Q1ip3X1rbXo>

Renaud Garcia-Fons & Claire Antonini, deux musiciens atypiques, ont créé leur duo voici déjà plusieurs années. Il s'est enrichi au fil du temps, chacun apportant les résonances de son parcours et de sa passion pour la musique ancienne, le jazz et les musiques d'Orient au sens large. Leur répertoire, essentiellement constitué de compositions originales, propose 19 courtes pièces, telles des miniatures, qui racontent un itinéraire imaginaire, à la croisée de ces différentes cultures. Le goût prononcé pour la mélodie, le balancement propre aux rythmes des traditions anciennes, l'expression modale, confèrent à ce projet sa signature originale.

RENAUD GARCIA-FONS est de ces musiciens qui font corps avec leur instrument. Son amour de la musique s'affirme dès l'âge de cinq ans au travers du piano et de la guitare classique. Puis survient le coup de foudre avec la contrebasse. Renaud Garcia-Fons a très tôt l'idée d'ajouter une cinquième corde à son « arc » - qui n'en compte classiquement que quatre. Il envisage déjà la contrebasse en tant que soliste, entre composition et improvisation, et développe un langage qui n'appartient qu'à lui. Son style

unique est immédiatement reconnaissable.

Sa quête musicale le conduit à expérimenter de nouvelles sonorités, d'abord dans le jazz en intégrant l'ensemble du trompettiste Roger Guérin, puis **l'Orchestre de Contrebasses**, **l'Orchestre National de Jazz** dirigé par Claude Barthélémy. Il sera aussi complice de **Nguyen Lê**, **Sylvain Luc**, **Paquito D'Rivera**, **Michel Portal**, **Didier Lockwood**...

Proche de la tradition du flamenco qu'il étudie et transpose à la contrebasse, il collabore avec **David Dorantes**, **Carmen Linares**, **Kiko Ruiz**... mais aussi avec **Angélique Ionatos** (Grèce), **Dhafer Youssef** (Tunisie), **Soriba Kouyaté** (Mali)... dans la sphère des musiques du monde.

Renaud Garcia-Fons multiplie les récompenses : en 2010, il obtient le prix Echo Deutscher MusikPreis Jazz du meilleur instrumentiste international (basse / guitare), pour son album *La Línea del Sur* et en 2012 pour l'album *Méditerranées*. La même année, il est le premier contrebassiste à obtenir le Giraltillo de Oro de l'interprétation musicale de la vénérable Biennale Flamenco de Seville.

Son spectacle *La Línea del Sur*, enregistré lors du festival Jazz sous les Pommiers, est régulièrement diffusé sur la chaîne Mezzo.

CLAIRE ANTONINI

Luthiste, diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon, Claire Antonini est considérée comme l'une des spécialistes de la musique française pour luth du XVIIe siècle. Son album « Les luthistes français au XVIIe siècle » a reçu un Choc de Classica et 5 diapasons de Diapason. Elle a également enregistré les Œuvres pour luth de Jean-Sébastien Bach (AS production, 4 étoiles Classica). En tant que soliste, elle se produit régulièrement en France et à l'étranger. Elle mène également une carrière de continuiste, accompagnant les plus grands chanteurs et instrumentistes tels que **Philippe**

Jaroussky au sein de l'ensemble **Artaserse**, mais aussi Monique Zanetti, Isabelle Poulénard, Cyril Auvoit...

Elle joue régulièrement avec différents orchestres baroques : « **Le Concert d'Astrée** », « **Les Arts Florissants** », « **Le Concert Spirituel** », « **La Grande Ecurie et la Chambre du Roy** » ...

Elle a, par ailleurs, étudié la musique traditionnelle persane auprès du grand maître **Dariush Talai**, et se produit régulièrement au sein d'ensemble de musique persane.

Lo Còr de la Plana

Depuis 2001, dans le fameux quartier de la Plaine à Marseille, **LO COR DE LA PLANA** réinvente la vocalité méridionale en la mêlant aux sonorités archaïques d'une Méditerranée à la fois déchaînée, âpre et fusionnante.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8YbLmkbn_Ew

La **percussion** et la **voix** composent le couple emblématique de ce rituel rudimentaire, minimal, accompagné par ce que le corps peut encore faire battre d'essentiel : les mains, les pieds ou les peaux.

Contrairement à d'autres traditions, la polyphonie – qui plus est masculine – n'existait pas dans le patrimoine chanté occitan jusqu'à ce que **Manu Théron** décide de l'inventer. Il a réuni pour ce projet quatre autres chanteurs percussionnistes à l'énergie communicative : **Benjamin Novarino-Giana**, **Sébastien Spessa**, **Denis Sampieri** et **Rodin Kaufmann**.

L'univers musical organique qui se construit dans **Lo Còr de la Plana** exalte toutes les influences, de la musique concrète aux Ramones, de Bartòk au Velvet Underground, des étendues sahariennes au Sud de l'Italie. Les chansons du chœur claquent, leurs pieds battent et leurs mains frappent. Au rythme des bendirs et tamburellos.

Ne cherchez pas dans Lo Còr quelconque fanfaronnade sur une identité régionale fantasmée mais plutôt une démarche de mise à disposition d'une histoire, d'un patrimoine, invitant tous ceux, nés ou non ici, à les connaître et se les approprier. Car il n'est pas question pour eux, d'interroger la mémoire au travers de ce qu'elle immobilise, mais dans ses turbulences, dans les obscénités dionysiaques qu'elle peut réveiller, dans ses défaillances aussi, et dans le risque permanent de mort qui la guette à chacun de ses débordements.

Cette mémoire incandescente, c'est le matériau de travail du groupe depuis sa fondation, et s'il sait la rendre commune et unique à la fois, la faire partager pour lui donner chair, c'est parce que ce qui bat avant tout dans Lo Còr, comme son nom occitan l'indique, c'est le cœur.

Chants religieux, à danser ou politiques, au fil de trois albums salués par la critique, les professionnels et le public, **Lo Còr de la Plana** est devenu le groupe référent de la création musicale occitane contemporaine. Pas étonnant qu'il tourne régulièrement dans le monde entier.

Le Labyrinthe Musical en Rouergue bénéficie de l'aide de la Commune de Villefranche-de-Rouergue, du Département de l'Aveyron et de la région Occitanie. Il est soutenu par les Salaisons et Conserves du Rouergue (SACOR) et la Banque Populaire Occitane. Ses partenaires sont Aveyron Culture, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l'Aveyron, CFM Radio et le webmagazine Citizen Jazz (www.citizenjazz.com).

Le Labyrinthe Musical en Rouergue est membre du Réseau Musiques Classiques et Contemporaines initié par Aveyron Culture.

D