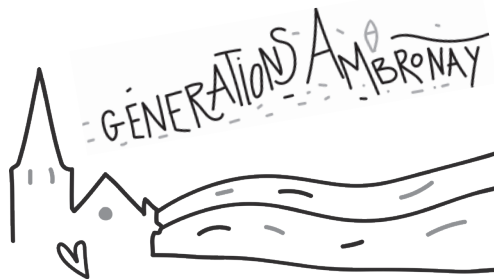

44e Festival
d'Ambronay

AMBRONAY
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

Bach

Suites, concertos et chorals

il Convito,
Maude Gratton

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE – 17H
Abbatiale

DISTRIBUTION

IL CONVITO (ORCHESTRE)

AMÉLIE MICHEL, TRAVERSO

EMMANUEL LAPORTE, JON OLABERRIA, HAUTBOIS

CARLES CRISTOBAL, BASSON

YOKO KAWAKUBO, SANDRINE DUPÉ, VIOLONS

DEIRDRE DOWLING, ALTO

AGEET ZWEISTRA, VIOLONCELLE

JOSHUA CHEATHAM, CONTREBASSE

MAUDE GRATTON, CLAVECIN ET DIRECTION

PROGRAMME

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantaisie pour orgue BWV 562

Instrumentation pour cordes & vents

Suite pour orchestre n° 1 en do majeur BWV 1066

I. Ouverture

II. Courante

III. Gavotte I/II

IV. Forlane

V. Menuets I/II

VI. Bourrées I/II

VII. Passepied I/II

Chorals pour grand orgue

Instrumentation pour cordes, vents & clavecin

Wir Christenleut BWV 612

Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650

O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618

Christe, du Lamm Gottes BWV 619

Das alte Jahr vergangen ist BWV 614

Durch Adam's Fall ist ganz verderbt BWV 637

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

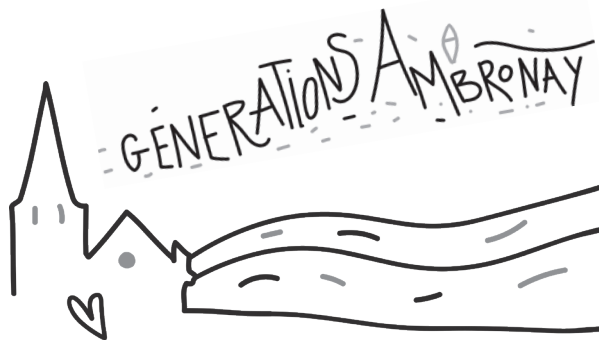
Alle Menschen müssen sterben BWV 643

Concerto Brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

I. Allegro

II. Affettuoso

III. Allegro

NOTE D'INTENTION

Bach est au cœur du projet d'il Convito. L'ensemble prend régulièrement le temps de se poser autour de son œuvre et de son architecture intérieure, creusant un sillon année après année, qu'il s'agisse de mettre en lumière son art du Concerto ou de se plonger dans un chef-d'œuvre comme *L'Art de la Fugue*.

Depuis quelques années, il Convito travaille également autour d'un projet extraordinaire, l'art du choral, rendant hommage aux nombreux emprunts faits par Bach entre sa musique religieuse et ses œuvres profanes, apportant un éclairage unique sur son œuvre pour orgue à travers un travail approfondi d'instrumentation.

il Convito propose de pousser la porte du Café Zimmermann, lieu musical emblématique à Leipzig au XVIIIe siècle. Entre 1730 et 1750, on pouvait y entendre la famille Bach et ses proches jouer pour les nombreux amateurs de musique qui fréquentaient l'établissement de ce célèbre cafetier. Johann Sebastian Bach assure alors la direction du Collegium Musicum, orchestre fondé par son ami Georg Philipp Telemann. il Convito clôturera ce programme avec le *Cinquième Concerto Brandebourgeois* réunissant trois solistes et l'ensemble des cordes à travers une emblématique illustration de cet art du concerto du compositeur allemand.

À PROPOS DU CONCERT

À une époque où les styles italien et français dominaient l'Europe musicale avec, notamment, le *concerto* et la *suite*, Bach est un des compositeurs les plus doués dans l'assimilation et la « réunion des goûts ». Et pourtant... l'immense musicien n'a jamais quitté l'Allemagne centrale, bien que celle-ci ne lui ait jamais procuré le poste qu'il méritait. Ceci explique pourquoi son œuvre, qui comprend plus de mille compositions, fut méconnue de son vivant en-dehors de son pays. Rapidement passée de mode et plus ou moins oubliée après sa mort, elle ne devait être redécouverte qu'au XIXe siècle.

Le programme interprété ce soir par il Convito est particulièrement bien conçu, puisqu'il nous offre un tour d'horizon, le temps d'un concert, de tout le génie de Bach dans le registre instrumental : un équilibre parfait entre les influences française et italienne donc, mais aussi entre la pureté du langage et la virtuosité, ou entre le contrepoint et l'harmonie. On perçoit la prédominance du style français dans les *Suites pour orchestre*, qui débudent toutes les quatre par une ouverture en trois mouvements, selon la forme imposée par Lully : une partie lente et majestueuse en rythmes pointés, une seconde rapide, fuguée, et enfin une reprise écourtée de la première. Dans la première suite BWV 1066, on perçoit une grande noblesse d'inspiration et un fidèle respect du style des musiciens français, notamment dans la courante et les passepieds finaux. Mais Bach dépasse ses modèles en colorant sa maîtrise formelle d'une légèreté tout italienne et d'une dimension récréative originale. La quatrième pièce de la suite est d'ailleurs une forlane, danse originaire du Frioul, près de Venise, singulièrement appréciée par les gondoliers dès le début du XVIIe siècle, avant de séduire les cours européennes.

La période de création de cette première suite n'est pas claire (les musicologues la placent entre 1719 et 1725), mais quoi qu'il en soit, elle n'est pas lointaine de la composition des six *Concertos brandebourgeois*, écrits dans une forme bien différente. En 1719, Bach se rend à Berlin afin d'acquérir un clavecin. À cette occasion, il est introduit à l'oncle du roi de Prusse et margrave de Brandebourg. Il en profite pour dédier à ce dernier un recueil de « Six Concerts à plusieurs instruments » (titre en français, langue d'usage des cours européennes au XVIIIe siècle). Les six pièces, influencées par la forme concertante italienne, sont d'une diversité étonnante, tant du point de vue de la structure formelle que de l'appareil instrumental ; elles offrent une fascinante synthèse de l'art musical de leur temps. Le cinquième concerto, pour clavecin, violon, flûte et *tutti*, est un des premiers concertos pour clavier et orchestre de l'histoire, célèbre pour la cadence démesurée et particulièrement virtuose confiée par Bach au claveciniste soliste à la fin du premier mouvement. Le second mouvement porte l'indication *affettuoso*, très rare à l'époque, traduisant une intention singulièrement émotionnelle et le finale présente un style imitatif, dans lequel le clavecin reprend son rôle de soliste principal.

La suite et le concerto sont encadrés ce soir par des œuvres pensées pour l'orgue par Bach et transcrites pour plusieurs instruments – pratique que le compositeur exerçait très volontiers lui-même. La fantaisie BWV 562, très libre dans sa forme, date de la période de Weimar et trahit l'influence de l'organiste et compositeur français Nicolas de Grigny, tandis que les Chorals pour grand orgue avaient pour vocation de préluder au chant de l'assemblée des fidèles pendant l'office luthérien. Ils colorent d'un regard intimiste la riche production instrumentale d'un compositeur dont le génie, dans tous les registres, n'a pas fini de nous éblouir et de nous élever.

– Olivier Lexa

À PROPOS DES ARTISTES

il Convito

Fondé en 2015 sur des bases chambristes autour du clavecin, du pianoforte ou de l'orgue de Maude Gratton, l'ensemble et orchestre **il Convito** est un espace de création portant des projets artistiques forts et choisis, interrogeant la rencontre entre Musique, Arts et Histoire. La diversité des claviers anciens est le cœur et le fil rouge de différents chapitres révélant une architecture intérieure autour et sur les pas de Johann Sebastian Bach.

L'ensemble explore sur instruments historiques le répertoire baroque puis le foisonnement créatif s'entremêlant à une période de cohabitation entre Lumières et préromantisme, jusqu'à la filiation menant au cœur du XIXe siècle.

il Convito chemine sur une voie singulière et engagée dessinant une histoire partagée à l'écoute du geste. Des projets travaillant la subtilité du croisement entre les différentes matières et écritures (danse, arts du cirque, arts visuels...) naissent chaque année, et il Convito s'engage régulièrement auprès des compositeurs d'aujourd'hui.

il Convito s'appuie sur une équipe de solistes d'envergure internationale et multiplie les collaborations artistiques fortes comme avec Les Basses Réunies (dir. Bruno Cocset), le claveciniste Pierre Hantaï, le violoncelliste Christophe Coin, la violoniste Sophie Gent, l'historienne de l'Art Anne Delage, le compositeur Nicolas Frize, l'ensemble TM+ (dir. Laurent Cuniot) avec la complicité du compositeur Gérard Pesson. Des projets sont en cours de création avec le chorégraphe Noé Soulier et la photographe Aurélia Frey.

il Convito s'investit dans la transmission et le partage : ensemble fondateur en 2017 du MM Festival, festival de Musique en Mouvement à La Rochelle, l'ensemble mène un important travail sur son territoire d'implantation en Région Nouvelle-Aquitaine, crée en 2021 la Saison du MM puis l'Orchestre du MM en 2022.

Le premier disque d'il Convito paru chez Mirare et consacré aux Concertos pour clavecin de Wilhelm Friedemann Bach a été nommé à la Shortlist Gramophone Awards 2016. Le premier disque en orchestre est en cours de parution, il sera consacré aux Doubles Concertos pour clavecin(s) et pianoforte de Carl Philipp Emanuel & Wilhelm Friedemann Bach avec comme invité le réputé claveciniste Pierre Hantaï.

L'ensemble & orchestre il Convito est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, la Ville de La Rochelle, le département Charente-Maritime, l'OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine), l'ADAMI, la Spedidam et le CNM. Il Convito reçoit également le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal de l'ensemble et de la MAIF pour ses actions de médiation envers le jeune public. La Banque de France est grand mécène de l'ensemble et orchestre il Convito.

Maude Gratton, clavecin et direction

Née en 1983, **Maude Gratton** est passionnée depuis son très jeune âge par les claviers anciens et par une grande variété de répertoires. Ses premiers pas la guident à l'âge de cinq ans vers le clavecin puis quelques années plus tard vers le grand orgue. Fascinée également très vite par le clavicorde, c'est tout naturellement qu'elle commence à explorer vers l'âge de vingt ans le monde multiple des pianos anciens.

Désireuse de créer un espace où la musique puisse s'épanouir librement, Maude fonde l'ensemble il Convito en 2005 sur des bases chambristes avec Claire Gratton à ses côtés. L'ensemble vit de façon indépendante pendant dix ans, guidé par un Prix « Déclic » décerné par Cultures France et Radio France en 2007. En 2015, fort du soutien de plusieurs amis musiciens, il Convito jette l'ancre à La Rochelle: la structure est officiellement née.

Engagée dans la réflexion autour du partage de la musique et des Arts, Maude a fondé et dirige en tant que directrice artistique plusieurs projets en France, Région Nouvelle-Aquitaine: le festival Musiques en Gâtine devenu le MM Festival (Festival de Musique en Mouvement à La Rochelle), la Saison du MM.

Maude Gratton est membre du Collegium Vocale Gent dirigé par Philippe Herreweghe et joue régulièrement aux côtés de musiciens tels que Bruno Cocset & Les Basses Réunies, Philippe Pierlot & Ricercar Consort, Damien Guillon & Le Banquet Céleste, Romina Lischka & Hathor Consort, Pierre Hantaï, Sophie Gent, Ageet Zweistra, Claire Gratton, Camille Poul. Elle enseigne depuis 2011 au sein du Vannes Early Music Institute (dir. Bruno Cocset).

Elle a enregistré plusieurs disques pour le label Mirare: Wilhelm Friedemann Bach (Concertos pour clavecin & cordes, Œuvres pour clavecin & clavicorde), Georges Onslow (Sonates pour violoncelle & piano avec le violoncelliste Emmanuel Jacques), Beethoven (Sonates pour violon & piano avec le violoniste Baptiste Lopez). Elle a également enregistré pour pour le label Phi - Outhere music (Bach Leipzig Organ Works), a participé comme soliste à plusieurs enregistrements avec Le Banquet Céleste (Bach), Ricercar Consort (Bach, Weckmann, Biber), Les Basses Réunies (Vivaldi, Ortiz, Beethoven), Edding Quartet (Beethoven), Les Siècles (Martin Matalon).

Parmi les prochains enregistrements à paraître, un disque solo consacré à la musique vénitienne (de Cavazzoni à Merula), ainsi que le premier enregistrement d'il Convito en orchestre avec l'invité Pierre Hantaï autour des Doubles Concertos pour clavecin(s) et piano avec des fils Bach.

Maude est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en clavecin, orgue, basse continue, contrepoint Renaissance. Elle a remporté en 2003 le 2e Prix au Concours International d'Orgue de Bruges et a été nommée Jeune Soliste 2006 des Radios Francophones publiques.

BOUTIQUE DE L'ABBAYE

Disques, livres, produits locaux, souvenirs...

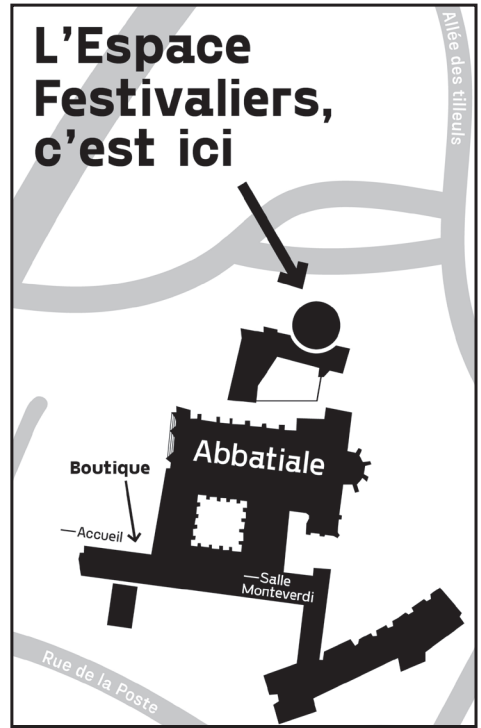
Notre boutique est ouverte avant et après les concerts.

Venez faire un tour!

ESPACE FESTIVALIERS

Lieu de détente, de convivialité, de partage et de restauration, l'Espace Festivaliers vous accueille avant et après les concerts.

Venez profiter du bar, des ateliers et de la Cantine du Logis!

44e Festival d'Ambronay

Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay est soutenu par

Un site patrimonial du Département de l'Ain

AMBRONAY.ORG – 04 74 38 74 04

Facebook : CCRAmbronay

Instagram : @ccrambronay